

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций

На правах рукописи

ДУДАРЕВА Кристина Игоревна

Графическая иллюстрация как элемент дизайна современного журнала

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению «Журналистика»

Научный руководитель –
старший преподаватель В. Д. Бертельс
Кафедра медиадизайна и информационных технологий
Очно-заочная форма обучения

Вх. № _____ от _____

Секретарь ГАК _____

Санкт-Петербург
2016

Содержание	
ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ЖУРНАЛЬНОЙ ГРАФИКИ	6
1.2 Журнальная иллюстрация XX века.....	12
1.3 Журнальная иллюстрация на современном этапе	24
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ЖУРНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ.....	32
2.1 Графическая иллюстрация в женских журналах	32
2.2 Графическая иллюстрация в деловых журналах	34
2.3 Анализ иллюстраций в научно-познавательном журнале.....	40
2.4 Графическая иллюстрация в мужском журнале	51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	65
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	68
ПРИЛОЖЕНИЕ	71

Введение

Графическая иллюстрация – старейший вид иллюстрирования печатных изданий. Её место в журнальной периодике менялось от единственного средства иллюстрирования до декоративного элемента дизайна. Под графической иллюстрацией в данном исследовании понимается авторская иллюстрация (рисунок или коллаж), созданная с помощью традиционных художественных материалов или компьютерной графики. В последние годы проводилось большое количество исследований, связанных с иллюстрированием печатных изданий, в частности, в 2016 году вышел сборник статей, посвященных истории газетной и журнальной иллюстрации. Внимание графической иллюстрации уделяют в своих работах Свитич А. Л., Ворон Н. И., Волкова В. В., Рожнова О. И, Михайлов С. М. и др. Несмотря на большое количество исследований, положение иллюстрации в современных журнальных изданиях не обговаривалось подробно. Как правило, иллюстрацию упоминают как незначительный элемент визуального контента издания, описывая общую тенденцию к визуализации в СМИ. Исследований же, посвященных графической иллюстрации как элементу дизайна современно журнала, не проводилось, в этом заключается **актуальность** темы исследования.

В процессе написания работы использованы следующие методы исследования: контент-анализ, описание, классификация, сравнение, исторический метод.

Объект исследования - современные российские иллюстрированные журналы различных типов: мужские и женские, общественно-политические, глянцевого, а также научно-политические издания.

Предмет исследования – графическая журнальная иллюстрация, рассматриваемая как в ретроспекции, так и в её современном состоянии.

Целью дипломной работы является исследование и анализ журнальной иллюстрации в ретроспективе и на современном этапе.

В соответствии с указанной целью, были поставлены и решены следующие **задачи**:

- проанализировать историю становления журнальной иллюстрации, включая изменения, связанные с появлением новых художественных стилей и техник;
- определить место и роль графической иллюстрации в визуальном контенте журнала;
- дать характеристику используемым при создании иллюстрации методам и средствам художественной выразительности;
- выявить основные тенденции в современном журнальном иллюстрировании.

Выбранная для исследования тема является междисциплинарной, в связи с этим в работе используются книги и исследования из разных научных областей.

Теоретическую базу исследования составили книги и статьи по истории журнального и книжного оформления Демосфеновой Г. Д., Дмитриевой Н. А., Чихольда Я.; исследования в области дизайна периодических изданий Рожновой О. И., Михайлова С. М., Лаврентьева, работы по истории искусства таких авторов, как Гомбрих Э., Харди У., Герчук Ю. Я., Турчин В. С.; учебник по философии под ред. Губина В. Д., Сидориной Т. Ю., Филатова В. П.; учебные пособия для журналистов и дизайнеров Ситникова В. П., Рябининой Н. З., Галкина С. И., Ворон Н. И. и др. Также, использовались книги «Искусство и визуальное восприятие» Рудольфа Арнхейма и «Образование иллюстратора» Стивена Хеллера.

Эмпирической базой послужили графические иллюстрации в современных русскоязычных журналах — таких как «Эксперт», «Дилетант», «Коммерсантъ Власть», «GQ», «Rolling Stone», «Esquire», «Vogue», «Cosmopolitan», «Psychologies», «Вокруг Света». Данные издания

были выбраны, поскольку они являются ярчайшими представителями своих типов, предназначены для разной аудитории, а также наиболее часто иллюстрируются. Это женские и мужские, научно-популярные, деловые и аналитические журналы, еженедельные и ежемесячные издания. Рассматриваемый период – с 2011 по 2015 год, у ежемесячных журналов анализировались все номера подряд, у еженедельных рассматривался каждый второй выпуск месяца. Журнал «Дилетант» рассматривается с начала выпуска в январе 2012 года по ноябрь 2015, всего 44 номера. В журнале «Rolling Stone» рассматриваются номера с января 2011 по октябрь 2015 года, всего 12 номеров. Общий объем проанализированных журналов

Структура исследования включает введение, две главы, заключение и приложения. В первой главе, состоящей из трех параграфов, рассматривается эволюция журнальной иллюстрации, а именно: перечислены основные направления в искусстве, а также технические преобразования, повлиявшие на формирование современной журнальной иллюстрации. Вторая глава посвящена анализу графических иллюстраций в современных русскоязычных журналах.

ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ЖУРНАЛЬНОЙ ГРАФИКИ

1.1 Возникновение и развитие журнальной иллюстрации

Прежде чем приступить к анализу современной графической журнальной иллюстрации, необходимо проследить, как развивалась журнальная графика на протяжении своего существования, а также дать определения основным терминам, которые будут использоваться в исследовании.

Иллюстрация (лат. Illustration) – наглядное изображение, описание. Термин применяется к художественной графике, задача которой – зрительное, образное пояснение, сопровождение, дополнение литературного текста. Термин «иллюстратор» появился в средние века, он обозначал человека, исполнявшего рисунки в книге.

Стилизация – это обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов. Слово стилизация также «применяется к произведениям искусства, в которых условные, отвлеченные от действительности декоративные формы оказываются главными, а содержание отходит на второй план».¹

Рисунок – это иллюстрация, которую художник-график рисует с натуры, по представлению о предмете или перерисовывает с какого-либо изображения. Рисунок можно также определить как графическое изображение на плоскости, созданное с помощью линии, штриха, пятна, точки.

Журнал, как новый вид общественной коммуникации, возник в связи с появлением книгопечатания и открытием способа тиражирования. Первые журналы, появившиеся в начале 17-ого века во Франции и Германии, носили развлекательный, а не новостной характер, что

¹ См.: Демосфенова Г. Л. Как иллюстрируется книга. – М.: Издательство академии художеств СССР, 1961. – С. 5-34.

определяло стиль их оформления. «Прообразами первых журналов были придворные альманахи, богато иллюстрированные и наполненные множеством иллюстративных элементов».² Вследствие такой преимущества, первые журналы складывались не только из текстового материала, но и из разного рода иллюстраций и украшений. Возникновение периодики пришлось на момент расцвета офорта – техники гравюры на металле. Эта техника позволяла передать ощутимо большее количество деталей и тоновых переходов, чем используемая в книжной иллюстрации ксилография (гравюра на дереве), к тому же, она была менее трудоемкой. Таким образом, журнал изначально содержал в себе большее количество иллюстраций и рисунков, чем книга. Благодаря моде того времени на коллекционирование, в журнальную периодику помещали большое количество иллюстраций, воспроизводивших страницы географических атласов, произведения искусства, а также архитектурные сооружения. Таким образом, журнальная графика на начальном этапе была не просто способом иллюстрирования, но и новым носителем информации, альтернативой тексту.

Образцом для журнальной периодики стали принципы книжного оформления, такие как выделение титульного листа, нивелирование контрастов внутри полосы, цельность текстовых и иллюстративных полос. В то же время, журнал многое отличало от книги. Так, журнальная обложка, в отличие от книжной, намеренно лишалась ощущения долговечности, лишенный твердого переплета, журнал не выглядел таким дорогим, как книга. Подобная стратегия приводила к созданию впечатления доступности, а наличие большого количества иллюстраций привлекало более широкие слои населения.

Любое искусство следует духу своего времени, журнальная иллюстрация не является исключением. На стилистику оформления

² См.: Рожнова О. И. История журнального дизайна. М.: Университетская книга, 2009. С. 272.

журнала 17-18 века оказала большое влияние культура эпохи барокко. Журнальную графику раннего периода характеризует обилие сложных элементов, рамок, стремление заполнить всё пространство листа, использование геральдических щитов и эмблем в иллюстрации, обилие аллегорий. При этом приемы оформления не зависели от тематики журналов, сходным был и стиль иллюстраций. «Манера рисования и композиционные приемы были, в общем, едиными, и еще больше нивелировались при переводе оригиналов в гравюру».³ Обложки первых журналов представляли собой тщательно проработанные полосные иллюстрации, причем все текстовые элементы включались в иллюстрацию, располагаясь на архитектурных деталях или других частях изображения.

В эпоху классицизма оформление журнального издания значительно изменилось. Логика, ясность, монументальность, пропорционально выверенная композиция приходят на смену барочной пышности и обилию декора. Меняется и количественное соотношение иллюстрации и текста. Теперь именно текстовая составляющая выходит на первый план, происходит уменьшение количества иллюстраций и увеличение свободного пространства между текстовыми элементами.

С приходом 19 века происходит ряд изменений в технике создания и воспроизведения изображения. «В конце XVIII века в Англии был создан усовершенствованный цельнометаллический печатный пресс Стэнхопа, позволивший улучшить качество оттисков; здесь же в 1814 году впервые была применена скоропечатная машина, изобретенная в Германии Ф. Кёнигом».⁴ Появление новых технологий, а также развитие старых методов и техник, привели к увеличению количества и качества иллюстраций в журнальных изданиях. Журналы 1850-х годов дополнялись модными картинками: рисунки дам и кавалеров в тщательно

³ См.: Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги. – М.: Аспект Пресс, 2000. – с. 199.

⁴ См.: Журов А. П., Третьякова К. М. Гравюра на дереве. — М.: Искусство, 1977. – С. 130.

прорисованных нарядах. Одной из характерных черт начала XIX века является обилие ярких элементов. Раскрашенные офорт и литография, многочисленные иллюстрации, значительное увеличение доли декоративных элементов, соседство разных техник и стилистик – всё это отличало журнал новой эпохи от его строгого предшественника. На смену аллегориям барокко приходят реалистичные иллюстрации повседневных жизненных ситуаций. «Первая четверть XIX в. в основном еще время господства классицистического по характеру рисунка и репродукционной академической гравюры. Рисунок по-прежнему почти никогда не выступает в роли самостоятельного вида искусства».⁵ По большей части, журнальные иллюстрации этого периода носят познавательный характер – это виды городов, портреты исторических деятелей, произведения искусства, изображения редких видов животных. Изменилась по сравнению с предыдущей эпохой и обложка журнала. Цветные иллюстрации теперь стали неотъемлемой частью внешнего облика издания, основным средством привлечения внимания аудитории.

В 1780-х годах английский художник Томас Бьюик изобрел новый способ ксилографии, названный торцовой, или тоновой гравюрой. Тоновая гравюра произвела переворот в книжной графике. Благодаря особенностям новой техники, получение тонких линий и передача тональных отношений стали значительно проще. Торцовая гравюра позволила художникам имитировать карандашный штрих, фактуру масляной живописи. К тому же, торцовая гравюра выгодно отличается от предшествовавшей ей техники продольной гравюры долговечностью печатной формы. При малом изменении качества, тираж мог достигать до нескольких десятков тысяч оттисков. Вслед за книжной графикой данную технику переняли и печатные издания.

⁵ См.: Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги. – М.: Аспект Пресс, 2000. с. 211.

Не менее важным становится создание литографии. Этот принципиально новый способ плоской печати с литографского камня был изобретен в 1796 году Алоизием Зенефельдером. Литография, как и прочие способы передачи изображения, пришла в периодическую печать из книжной. Благодаря этой новой технике, изображение становится еще более детализированным, а дальнейшие улучшения самого метода позволили значительно упростить получение конечного результата. Так, с появлением автолитографии, художник смог рисовать на специальной бумаге, изображение с которой автоматически переносилось на камень.

Одним из нововведений стал комикс, появившийся впервые в английском журнале «Punch». Популярность картинок, снабженных текстом с диалогами и комментариями, привела к тому, что «во многих случаях комикс с небольшим рассказом заменял на обложке не только обычную иллюстрацию, но и текст».⁶

Конец XIX века принес популярность политической и бытовой карикатуре. Карикатуру того времени отличает тщательная проработка деталей, продуманный фон и использование многофигурной композиции. Сатирико-политические издания с помощью карикатуры стремились отобразить наиболее актуальные темы, волновавшие умы современников. Персонажи таких иллюстраций искажались, помещались в необычные ситуации, могли быть представлены в виде животных, или представителей других слоев населения.

Что касается российской журнальной иллюстрации, она проходила те же этапы в своём развитии, что и иностранная. Однако стоит отметить, что до конца 18 века окружающая действительность фиксировалась художниками-иллюстраторами не в том виде, в каком она представала на самом деле. Как отмечает Демосфенова Г.Л., в иллюстрациях 18 века нередко можно встретить «изображения крестьянок

⁶ См.: Рожнова О. И. История журнального дизайна. М.: Университетская книга, 2009. с. 15.

в хитонах и сандалиях, похожих на античных богинь».⁷ Вскоре ситуация изменилась, к 1840 году иллюстрация в России достигла того же уровня, что и зарубежная. Как и в западных изданиях, в российской периодике появляется карикатура, особенно яркие и запоминающиеся иллюстрации печатались в сатирических изданиях, таких как «Будильник», «Стрекоза», «Искра».

Изобретение фотографии решающим образом повлияло на живопись и её дальнейшее развитие. «Декоративные, идеологические и повествовательные задачи живописи в XIX веке перешли к другим видам искусства».⁸ Это позволило художнику начать экспериментировать со средствами выразительности. Постепенно живопись отходит от классических канонов, в своём стремлении изобразить окружающий мир наиболее живо и естественно, художники приходят к импрессионизму.

Технический переворот и, как его итог, рост количества печатных изданий, привели к кардинальным изменениям в журнальном деле. В погоне за читателями, журналы использовали все имевшиеся графические средства, как иллюстративные, так и наборные. Именно в это время, по мнению исследователей, происходит тематическая дифференциация журнальных изданий. В первую очередь это отразилось во внешнем виде и стиле обложечной иллюстрации. Английский сатирический журнал «Punch» является примером одного из способов стилизации обложки. Аллегорическое изображение арлекина обрамлено сложным орнаментом, сочетающим растительные мотивы и фигуры людей. Название журнала нарисовано шрифтом, имитирующим ветви дерева.

⁷ См.: Демосфенова Г. Л. Как иллюстрируется книга. – М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1961. с. 13.

⁸ См.: Ян Чихольд. Новая типографика. М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011. с. 33-34.

Как можно понять по внешнему виду обложек журналов того времени, основной задачей изображения было стремление удивить и заинтриговать публику. Усложненность образа за счет обилия деталей и стилей – одна из отличительных черт данной эпохи. Как уже было сказано, подобная ситуация являлась следствием неожиданного увеличения количества средств и методов получения изображения. Как итог, журнал, насыщенный декоративными элементами и наполненный разными стилями и решениями, терял свою стилистическую целостность.

1.2 Журнальная иллюстрация XX века

Стиль модерн, появившийся в конце 19 века, явился ответом на тот хаос в искусстве и типографике, который был порожден техническим переворотом. Мир нуждался в новом стиле, который бы объединил и структурировал все нововведения 19 века, вновь установив равновесие в искусстве. Таким стилем и стал модерн, разрабатывавшийся многими художниками, проникший во все сферы жизни человека. «Модерн — первый стиль в искусстве, дизайне и архитектуре, который создан сознательно, спроектирован как единый для всех элементов предметной среды».⁹ Суть стиля модерн заключалась в том, чтобы выразить новое мироощущение. Отличительной особенностью нового стиля стала его направленность не на узкий круг зрителей, а на широкую публику, потому модерн опирался на плакатную и журнальную графику, как идеальный материал для популяризации новой эстетики. Как следствие, росли тиражи журнальных изданий, при этом цены, напротив, снижались. Создавая новый стиль, художники вдохновлялись, в первую очередь природными формами, ключевой идеей, положенной в основу модерна, стало возвращение от машинного производства и однообразных штампованных предметов к ремесленному подходу к созданию предметов искусства. Под

⁹ См.: Лаврентьев А. Н. История дизайна : учеб. пособие. М.: Гардарики, 2007. с. 73.

ремесленным подходом здесь необходимо понимать отрицание деления искусства на декоративное и высокое, особое отношение к каждой создаваемой вещи. На страницах печатных изданий появились ассиметричные орнаменты, вдохновленные растительными мотивами и не имевшие исторических прототипов. Новым стал и принцип перетекания пространства, пришедший взамен строгой ордерной системе. При этом шрифтовая и иллюстративная части обложки переплетаются, создавая единое орнаментальное пространство. «Идеалом был не ряд изолированных картинок, а единение текста и графического образа».¹⁰ Подобное слияние элементов привело к тому, что шапка обложки меняла начертание от номера к номеру в соответствии с характером иллюстрации, могло меняться при этом и её положение на странице. Шрифтовая часть обложечного комплекса фактически становится элементом декора, сливаясь с иллюстрацией воедино.

Растительные мотивы, являющиеся отличительной чертой модерна, как и перетекание форм, отразились и во внешнем виде новой иллюстрации. Взамен строгому композиционному делению рисунка на главные объекты и окружение, приходит сложное орнаментальное полотно. Художники экспериментируют с ассиметричными природными формами, используют изысканные силуэты, ритмические повторы, больше внимания уделяется эстетизации отдельных штрихов. На смену повествовательным иллюстрациям вновь приходит аллегорическое изображение, основной целью иллюстрации становится эстетическое удовольствие зрителя. Подражание природным мотивам привело к изменению и цветовой гаммы журнальной иллюстрации – художники старались избегать чрезмерных контрастов, отдавая предпочтение спокойным оттенкам. Одним из основных сюжетов стал романтизированный женский образ в окружении природы. Особенную популярность и долговечность модерн приобрел в

¹⁰ См.: Уильям Харди. Путеводитель по стилю ар нуво / Пер. с англ. – М.: ОАО Издательство «Радуга», 1999. – с.111.

женских журналах, оставаясь основным стилем оформления вплоть до 1930-х годов.

Многие философы связывают конец XIX - начало XX века с таким феноменом как социокультурный кризис. В изобразительном искусстве этот феномен проявился в поиске новых форм художественной выразительности, поиске места искусства в новом мире. Именно с кризисом в искусстве связывают появление такого направления, как авангард. Искусство прошлого, по мнению авангардистов, не выдержало изменений, произошедших в мире, новое же направление соответствовало духу эпохи. «Значительное влияние на духовную атмосферу Европы оказала первая мировая война. Крушение надежд, смысложизненных установок, изменение ценностных критериев, нравственная переориентация, потеря стабильности и надежности существования - таковы символы кризисного мировосприятия первой четверти XX века».¹¹ На фоне подобных настроений становится понятным бум новых направлений в искусстве, пришедший на первые десятилетия XX века. В этот период «начались перестройка традиционного типа искусства, пересмотр иерархии жанров, переоценка значения отдельных жанров».¹²

Изменил журнальное оформление плакатный стиль, принесший декоративность и упрощенность, лаконичность, яркость и контрастность. Журнальные страницы наполнились цветными литографиями, основной характеристикой иллюстрации стала скорость восприятия. Детальные рисунки прошлых эпох больше не удовлетворяли запросов нового времени. Наиболее распространенным приемом стало помещение основной фигуры на однотонный упрощенный фон. Упрощение формы, использование локального фона, отказ от множества деталей,

¹¹ См.: Губин В. Д., Сидорина Т. Ю., Филатов В. П. Философия, учебное пособие. Электронный ресурс. URL: <http://www.bibliotekar.ru/filosofiya/224.htm> (дата обращения 20.04.2016)

¹² См.: Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ, 1993. с. 23.

акцентирование внимания на главном персонаже, а также главенство цвета – отличительные черты плакатного стиля.

В дальнейшем обложка и иллюстрации в журнале также менялись в соответствии со стилем и направлением, преобладавшим в искусстве. Так, экспрессионизм стал ведущим направлением в искусстве начала XX века, повлияв и на внешний вид журнального издания. Эмоциональность, графичность, экспрессивность, незаконченность – основные черты журнальной иллюстрации. Меняется, в соответствии с направлением, сама манера подачи рисунка, ставшего теперь отражением социальных и политических проблем, освещаемых в журнале. Основную роль играет именно манера подачи рисунка, а не только его сюжет. Каждое новое течение в искусстве меняло внешний облик журнальной обложки, привнося в иллюстрацию что-то новое, характерное для господствующего течения. Отражалось это не только в манере подачи изображения, но и в тех задачах, которые ставились перед иллюстрацией. Иллюстрация XX века стала отражением тех процессов, что происходили в обществе, она показывала изменения в сознании людей, в их понимании окружающего мира и искусства.

В 1909 году на страницах французской газеты «Le Figaro» был опубликован манифест нового направления в искусстве, «Обоснование и манифест футуризма», подписанный итальянским литератором Филиппо Маринетти. Футуризм, продолживший экспериментировать с ритмом и формой, привнес в журнальную иллюстрацию динамичность, рисунок этого времени отличается стилизованностью, геометричностью и экспрессивностью. «В изданиях применялись три основные техники. Во-первых, авторская графика, будь то в работе над иллюстрацией или в написании текста от руки. Во-вторых, коллаж, наклейка, сборка книжки из разноцветных страниц, нередко неровно обрезанных и разного формата. И

в-третьих — игра с типографским набором».¹³ Основной задачей иллюстрации становится передача духа прогресса и современности. Развивавшийся параллельно дадаизм, подвергал сомнению ценность произведения искусства, отказывался от использования шаблонов и методов художников прошлого. Основной целью дадаистов было шокировать зрителя, жаждущего новых впечатлений. Как следствие, иллюстрация становится полем для экспериментов с текстовыми блоками, геометрическими фигурами и знаками, формой и смыслом. Благодаря изысканиям дадаистов, появились первые фотомонтажи. Журналы дадаистов иллюстрируются авангардными рисунками, выполненными в различных стилях и техниках.

Неопластицизм (или де-стиль), вдохновленный работами Пита Мондриана, использует геометрические правильные формы, чистые цвета при создании беспредметных композиций. Это направление зародилось в Нидерландах в 1917 году, основной целью неопластицизма стало создание нового художественного языка, «простого, логичного, способного подчеркнуть функции предметов, применимого к любой сфере жизни».¹⁴ Неопластицизм использует абстракцию, как универсальный изобразительный язык, ему свойственен отказ от индивидуального почерка художника, использование простых средств. Так, обложка журнала «De Stijl», оформлялась с помощью наборных линеек разной толщины в сочетании с текстом, вписанным в общую графическую структуру. Рисованное изображение также применялось в обложках и иллюстрациях де-стиля, сочетаясь с линиями и геометрическими формами. Как правило, это была стилизованная иллюстрация, без мелких деталей, выполненная в минималистичной цветовой гамме (либо однотонная). В журнале De Stijl

¹³ См.: Лаврентьев А. Н. История дизайна : учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2007. — с. 107.

¹⁴ См.: Бхаскаран Л. Дизайн и время. — М.: АРТ-РОДНИК, 2005. — с.110.

помимо работ членов движения можно было видеть работы русских конструктивистов, итальянских футуристов, а также дадаистов.

Геометрические формы использовались и в другом направлении, получившем развитие в XX веке. Конструктивизм появился в России после революции 1917 года и стал отражением нового политического и социального строя страны. Позднее это направление из чисто-русского явления превратилось в интернациональный стиль, получив развитие в Европе и США. Конструктивизм, изначально пришедший из архитектуры, изменил внешний вид журнала. «Конструктивисты создавали сложные композиции с преобладанием структурных, геометрических и комбинаторных принципов. Выполненные в технике живописи или графике, либо представленные в виде объемных макетов, они и получили название конструкции».¹⁵ Использование фотографий, пятна и линии, а также текстовых элементов в оформлении журнальной обложки и иллюстрации стало визитной карточкой этого направления.

В 1915-1919 гг. Казимиром Малевичем была создана новая творческая концепция, получившая название супрематизм. Идея супрематизма заключается в отказе художника от изображения предметного мира, цель художника-супрематиста в выражении ощущения как такового, в истинном творчестве. «Для супрематиста всегда является заданным то средство выражения, которое по возможности наиболее полно выражает ощущение как таковое и игнорирует привычность предметности. Предметное само по себе для него не имеет значения; представления сознания – не имеют ценности».¹⁶ В супрематических композициях комбинации разноцветных плоскостей и простейших геометрических

¹⁵ См.: Лаврентьев А. Н. История дизайна : учеб. пособие. — М. : Гардарики, 2007. — с. 126.

¹⁶ См.: Казимир Малевич. Собрание сочинений в пяти томах. Т.2, 1998. Электронный ресурс. URL: <http://www.etheroneph.com/gnosis/279-kmalevich-suprematism.html> (дата обращения 23.04.2016)

фигур парят в белом пространстве. Динамика достигается за счет контрастов малых и крупных форм, линии и плоскости.

Несмотря на множество новых стилей и направлений, приемов и эстетических концепций, ведущее место в журнальной иллюстрации занимает реалистичное изображение. Развлекательные журналы вплоть до 1960-х годов пользовались рисованными иллюстрациями, поскольку именно они определяли образ издания этого типа. Графическая иллюстрация не потеряла своей актуальности даже с усовершенствованием фотографии, поскольку рисунок, с его детальностью и неизбежной субъективностью, явился выражением эстетичности и художественности. Рисованные персонажи с обложки становятся собирательным образом читателя, превращаясь в типаж. За счет этого журналы решали проблему адресности. Постепенно увеличивалось количество деталей, реалистичность изображения. Эту тенденцию может проиллюстрировать американский журнал «The Saturday Evening Post», сотрудничавший в первой половине XX века с такими художниками, как Норман Роквелл и Джозеф Лейендекер. Реалистичный рисунок с небольшой авторской стилизацией стал неотъемлемой частью журнала, претерпев множество изменений. В 1920-х на обложке изображали одного или нескольких персонажей на белом фоне, позднее же иллюстрации усложняются, становясь практически законченными картинами. В обложках 40-50-х годов уже присутствует сюжет, сложный фон с множеством деталей, часто изображаются сцены из повседневной жизни.¹⁷

Развитие авангардных течений привело к повышенному интересу к фотографии, а также к возникновению новых форм её использования. Так, появляется коллаж, сочетающий фотографии, рисунок и наборные

¹⁷ См.: Официальный сайт журнала «The Saturday Evening Post». Электронный ресурс. URL: <http://www.saturdayeveningpost.com/sections/art-entertainment> (дата обращения 19.04.2016)

элементы. Коллаж часто используется в плакатной графике, позволяя усилить выразительность сообщения.

Стилем, сильно повлиявшим на внешний вид рекламы и журнальной иллюстрации, стал ар-деко, появившийся во Франции в 1920-х годах. Коммерческая направленность – основная особенность нового стиля. Ар-деко стал итогом поисков новой, узнаваемой, стилистики, приемов оформления, ставивших на первое место эстетичность и элегантность. Ар-деко это, прежде всего, красивый, а затем уже функциональный стиль, синтез модернизма и неоклассицизма, с ощутимым влиянием авангарда. «Излюбленными формами художников ар-деко были геометрические орнаменты из шести-, восьмиугольников, овалов и кругов, треугольников и ромбов. К этим формам прибавлялись цитаты из классицизма, преколумбийской и египетской культуры, африканского искусства».¹⁸ Журнальные иллюстрации, выполненные в стиле ар-деко – это смелая стилизация, отсутствие лишних деталей, геометричность, контрастность и сочетание крупных форм и энергичных линий. Прекрасным примером использования стиля в журнальной иллюстрации являются обложки журналов *Vogue*, *Monde*, *Harper's Bazaar*, *The New Yorker* 1920-х годов. Приемы ар-деко использовали многие иллюстраторы, в том числе Шарль Мартен, Джордж Вульф Плэнк, Жорж Лепап, Паоло Гаретто, Жорж Барбье. Этот стиль должен был олицетворять роскошь и богатство, современный мир технологий. Отсюда рождаются образы успешных, красивых женщин и мужчин, с нарочито искаженными, вытянутыми пропорциями. За счет подобного искажения пропорций создавался элегантный и притягательный образ. Стилизация, помимо создания притягательного образа, позволяла художнику-иллюстратору превратить журнальную страницу в особый мир, новую реальность, сопоставимую с кинематографом и театром. К тому же, стилизация позволяла избежать

¹⁸ См.: Михайлов С. М. История дизайна. – М.: , 2002. – с. 34.

обыденности, подчеркнуть художественную ценность изображения и самого журнала. Образ женщины, использовавшийся в ар-деко, стал родоначальником современной модной иллюстрации. Ар-деко создал облик женщины нового времени – сильной и уверенной в себе, красивой и независимой.

Следующим большим направлением, повлиявшим на все сферы искусства, стал сюрреализм. Сюрреализм также зародился во Франции, в 1920-х годах, а затем распространился по всему миру. Для иллюстрации эпоха сюрреализма – это время расцвета, поскольку именно рисованное изображение стало основой журнального стиля. Сюрреалистическая обложка противопоставлялась внутреннему содержанию журнала, основной идеей новой эпохи в журнальном оформлении стало различие между классическим книжным набором и ирреальной иллюстрацией. Наиболее ярко идеи сюрреалистов проявились в обложках французского журнала *Minotaure*, в создании которых участвовали такие художники, как Сальвадор Дали, Марсель Дюшан, Пабло Пикассо, Диего Ривера. «На многих сюрреалистов большое впечатление произвели работы Зигмунда Фрейда, который доказывал, что при ослаблении контроля со стороны бодрствующего сознания в цивилизованном человеке просыпается дикарь или ребенок. На этом основании сюрреалисты заявляли, что бодрствующий разум не способен к художественному творчеству».¹⁹ Картины сюрреалистов – сочетание реальности и образов из снов, попытка визуализировать человеческое подсознание. Использовались приемы стилизации, искажение пропорций и перспективы, помещение одних предметов в другие, неожиданное кадрирование, помещение фрагментов одного изображения в силуэт другого. «Реальность утрируется и превращается в сверхреальность. Формы живут как бы по законам самозарождения, развития, борьбы, любви и смерти. В них всегда

¹⁹ См.: Эрнст Х. Гомбрих. История искусства. М.: АСТ, 1998. – с. 370-371.

присутствует некая биологизированная интрига. Это своего рода визуальные самообразования, натуралистичные и иррациональные одновременно».²⁰ Иллюстрация должна была вызывать замешательство, удовлетворить новую моду на всё необычное и непонятное. Если журнал в основном использовал фотографию, для обложки и вводной статьи брали рисованную иллюстрацию, усиливая её ирреальность.

Вторая мировая война оказала сильнейшее влияние на умы людей, в том числе изменив отношение к искусству. Неоабстракционизм, появившийся в начале 50-х, воспринимает абстрактные геометрические формы как форму художественного самовыражения. Иллюстрации строятся на сочетании цветных плоскостей, контрасте формы и цвета.

В 1960-х годах появляется новое направление, ставшее визуальным отражением «общества потребления».²¹ «Поп-арт – направление в искусстве, дизайне, в том числе графическом, в котором банальные повседневные предметы (обычно комиксы, дорожные знаки, консервы, гамбургеры) или известные личности (фигуры популярных певцов, политиков и т.д.) использовались как объекты в произведениях и нередко буквально физически помещались в картины и инсталляции».²² Это направление было ориентировано на массовую, преимущественно молодежную аудиторию. Популяризация искусства, смещение акцента на массовость, привели к пересмотру тематики и стилистики изображений. Поп-арт стал визуальным отображением общества потребления. Яркие, даже кричащие иллюстрации, показывали обыденные предметы и явления. Яркость цветового решения, обязательное наличие контуров, механистичность рисования, должны были подчеркнуть законченность

²⁰ См.: Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – с. 206.

²¹ См.: Жан Бодрийяр. Общество потребления. Его мифы и структуры. — М.: Культурная революция; Республика, 2006. Электронный источник. URL: http://ec-dejavu.ru/p-2/Pop_Art-2.html (дата обращения 8.04.2016)

²² См.: Лаврентьев А. Н. История дизайна : учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2007. — с. 295.

изображения, сделать его ближе к рекламе. «Вещь в поп-арте или изображается, или подается сама по себе. Как есть, причем трактуется она, если изображена, иллюзионистически или в манере рекламного образа. Поп-арт — это постоянное визуальное и смысловое раздражение привычными образами и текстами».²³ Большое влияние на журнальную обложку оказывает мода и эстетические предпочтения общества. В целом, рисованная иллюстрация в журнале отказывается от многозначности и психологизма, изображение должно быть максимально однозначным, развлекательным и нарочито рекламным. Общий вид иллюстрации стал упрощенным, плакатным, количество деталей сводилось к минимуму, основную роль играли яркое цветовое решение и максимальная контрастность. Наряду с рисованным изображением используется фотография, подвергаемая многочисленным изменениям.

После 60-х появилась масса новых направлений в искусстве, в той или иной мере повлиявших на развитие журнальной периодики и журнальную иллюстрацию в частности. Большое влияние на дизайн журналов и сюжеты иллюстраций оказали первые полеты в космос. Наполненные предчувствием освоения космического пространства, иллюстрации середины 60-х показывали людей в футуристических костюмах, в этот период времени обретает популярность научная фантастика. Оп-арт, возникший в 1960-х, использовал в качестве изобразительного средства геометрические формы, а также «многочисленные визуальные эффекты, создающие иллюзию движения и вибрации».²⁴ В 70-х появляется гиперреализм, течение, в основе которого лежит попытка создания иллюзии реальности. Это достигается путем максимальной детализации всех элементов изображения, таким образом, иллюстрация, выполненная в этом стиле, на первый взгляд, неотличима от фотографии. Стоит отметить,

²³ См.: Турчин В. С. По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – с. 216.

²⁴ См.: Бхаскаран Л. Дизайн и время. – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. – с.194.

что изображаемая гиперреалистами реальность носит оттенок отчуждения, она неживая, холодная, пассивная. Это связано с тем, что данное направление избавлено от функции оценки действительности, свойственной классическому искусству.

Вновь проявившийся в начале 70-х интерес к экспрессионистской манере изображения привел к обновлению журнального иллюстрирования и появлению новых приемов. Поскольку неоэкспрессионизм отказывался от каких-либо ограничений в выборе техники и манере рисования, журнальные иллюстрации наполнило разнообразие рисунков, наряду с графичными иллюстрациями на обложках присутствовали изображения, выполненные акварелью, в технике аппликации и т.д. Иллюстрации, выполненные нарочито небрежно, фактурно, кардинально изменили внешний облик журнала. Стилизация, уход от точного воспроизведения окружающей действительности, использование ярких и контрастных цветовых сочетаний, динамично-живописная манера – вот принципы неоэкспрессионизма в журнальной иллюстрации. Особую популярность получила манера рисования, напоминавшая детский рисунок, спонтанное рисование. Внутри журнала экспрессивные мазки и тоновые пятна исполняли как роль иллюстраций, так и декоративных элементов, накладывались поверх текста, усиливая динамичность страницы. В силу специфики стиля, иллюстрации сильно отличались по характеру, материалам, технике. Неоэкспрессионизм это и простые сочетания цветовых пятен, и сложные многофигурные композиции.

Еще одна тенденция – использование графичных, стилизованных изображений в качестве иллюстраций. Минимум деталей, однородный фон, декоративность и символичность, фактически перевод изображения в знак. Использовались как фотографии, лишённые всех полутонов, так и рисованные изображения. Сочетание ярких цветов, плакатность, графичность, позволяли создать новый образ журнальной страницы,

придав ей большую изобразительность. Форма и цвет становятся основными элементами журнальной иллюстрации.

Постепенное улучшение качества фотографии, упрощение способов её получения, привели к тому, что рисованная иллюстрация к концу XX века отошла на второй план, уступив роль главного изобразительного средства в журнале фотографии. Всё чаще при выборе между рисунком и фото, выбор падал на последнее. Двадцатый век для журнальной иллюстрации стал, с одной стороны, временем необычайного расцвета и подъема, с другой же, это время постепенного угасания. В XX веке было создано невероятное количество стилей и течений, которые повлияли на внешний вид журнального издания. Многочисленные метаморфозы, происходившие с журнальным изданием, его внешним и внутренним содержанием, определили пути развития журнальной периодики в будущем.

1.3 Журнальная иллюстрация на современном этапе

Современный этап развития журнальной иллюстрации характеризуется, в первую очередь, многообразием стилевых решений. Нельзя сказать, что современная иллюстрация придерживается какого-то единого стиля, напротив, поощряется художественное многообразие, как один из способов акцентирования внимания на тематике издания. Художник-иллюстратор сегодня должен уметь создавать иллюстрации разной стилистической направленности, владеть как можно большим спектром материалов, при этом, от иллюстратора требуют и наличия собственного стиля, манеры подачи, отличающей его от прочих художников. Рисованная иллюстрация, переживавшая период упадка в конце XX века, на сегодняшний день вновь возвращается на страницы журнальных изданий и газет. «Дизайн начала 3-го тысячелетия более чем когда либо опирается на

художественное творчество, на опыт современного искусства, на развитие эмоционально-образной составляющей».²⁵

Развитие компьютерных технологий послужило толчком для преобразования журнальной и книжной иллюстрации. Компьютеры были недоступны для широкого круга пользователей вплоть до 1976 года. Именно тогда вышел первый персональный компьютер Apple, оснащенный цветным дисплеем. «Для компьютера была написана новая операционная система, позволявшая работать с графикой и звуком».²⁶ Первые программы для работы с графикой были значительно проще, чем сегодня, не обладали множеством функций. Начиная с 80-х, компьютерные технологии и программы прочно вошли в процесс создания журнала.

Компьютерная графика, возникшая благодаря этим преобразованиям, является на данный момент инновационным средством художественного творчества. Первые эксперименты с новой техникой создания иллюстрации, как и ранее в истории дизайна периодических изданий, привели к наводнению периодики изображениями, перегруженными фильтрами и прочими инструментами графических редакторов. Однако постепенно художники-иллюстраторы привыкли к новому инструменту. Не последнюю роль сыграло развитие графических планшетов и программ, связанных с созданием и редактированием изображений. Первые графические планшеты появились еще в 60-е и были предназначены для рукописного ввода. Графический планшет для потребительского рынка был разработан для компьютера Apple II в 1984 году. После этого разработкой и выпуском планшетов начинают заниматься различные фирмы. Значительного прогресса в компьютерной графике удалось добиться благодаря планшетам, чувствительным к давлению на рабочую поверхность, определяющим наклон пера или силу

²⁵ См.: Лаврентьев А. Н. История дизайна : учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2007. — с. 292.

²⁶ См.: Ситников В. И. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радиовещание. — М.: Эксмо, 2004. — с. 161.

нажатия на него рукой. Графические планшеты сегодня производит несколько фирм: WACOM, Genius, Aiptec, Trust.

Прежде всего, компьютерную графику отличает легкость манипулирования изображением, возможности графических редакторов гораздо шире, чем просто смена цвета, или изменение размера рисунка. В отличие от ситуации с традиционной иллюстрацией, где ошибку исправить довольно проблематично, особенно если она сделана на завершающем этапе, графический редактор, при правильном использовании, позволяет вносить изменения в рисунок любой степени готовности. Изменить цветовую гамму, размеры отдельных элементов, убрать лишние детали или добавить новые, поменять всю конструкцию изображения – всё это делает графические редакторы удобным и функциональным средством получения изображения. Развитие компьютерной графики, впрочем, несколько не уменьшает значимость ручного труда и не заменяет классические техники рисунка. На страницах современных журналов и газет можно встретить и иллюстрации, выполненные в графическом редакторе, и нарисованные вручную. Также сегодня распространена практика создания рисунков в смежной технике, сочетающей использование традиционных материалов и средств компьютерной графики. Изображение, нарисованное при помощи карандаша/туши/акварели обрабатывают в графическом редакторе, добавляя новые детали, убирая лишнее, изменяя цветовые соотношения, дорисовывая элементы. Такой рисунок не может считаться полностью компьютерной графикой, поскольку включает элементы, нарисованные вручную.

В своей книге «Образование иллюстратора» Стивен Хеллер анализирует современный этап развития графической иллюстрации, приводя мнения разных художников о значении компьютерной графики в эволюции иллюстрации, а также о будущем рисунка, сделанного руками. Большая часть опрошенных им людей заявляет о постепенном угасании

жанра, «конце журнальной иллюстрации».²⁷ Данная позиция связана с тем, что с середины XX века фотография, а затем инфографика стали занимать в журнальной периодике всё больше места, а рисованная иллюстрация почти исчезла со страниц журнала. Увеличение количества фотографий, развитие компьютерных технологий, привели к тому, что журнальные издательства стали реже обращаться к художникам-иллюстраторам, предпочитая обходиться бесплатными стоковыми изображениями, фотографиями и репродукциями.

«Я полагаю, что актуальность иллюстрации как жанра зависит от способности улавливать и использовать изменения. Со временем цифровые технологии должны стать такими же привычными, как телефон. А пока это, конечно, барьер и разные художники преодолевают его по-разному. При этом самое страшное, что может случиться с иллюстратором, так это продолжать мыслить традиционалистски в мире, который постоянно меняется».²⁸ Книга «Образование иллюстратора» была напечатана в 2006 году, стоит отметить, что все слова Стивена Хеллера оказались, в итоге, правдивы. Он описывает принцип цикличности, в соответствии с которым происходило развитие изобразительного искусства в прошлом, в соответствии с которым искусство развивается и сегодня.

С увеличением возможностей программ для рисования, появлением графических планшетов, и развитием компьютерной техники, улучшается и качество компьютерной графики. Возможность имитировать разнообразные традиционные инструменты, позволяет создавать изображения, по внешнему виду сходные с нарисованными вручную.

²⁷ См.: Стивен Хеллер. Конец иллюстрации? Статья из книги. Электронный источник. URL: http://www.illustratorpartnership.org/01_topics/article.php?searchterm=00073 (дата обращения 5.03.2016)

²⁸ См.: Стивен Хеллер. Образование иллюстратора. Перевод книги. Электронный источник. URL: <http://educationofillustrator.tumblr.com/contents> (дата обращения 10.03.2016)

Художники сегодня работают как в компьютерной графике, так и с помощью традиционных материалов, а также смешанных техник. Заказчику, как правило, не интересно, как именно будет нарисовано изображение, потому как иллюстрация в журнале ценна именно как пояснение, а порой и дополнение к тексту. Художественная ценность журнальной графики, хотя и играет важную роль в оценке читателем внешнего облика журнала, его эстетической стороны, все же, отходит на второй план. Это не превращает автоматически иллюстрации во второстепенный элемент журнального дизайна, напротив, рисованное изображение, как и в прежние времена, заставляет читателя задержать взгляд на той или иной статье, усиливает изобразительность, создает поле для размышлений.

Хотя фотография сегодня является основным типом журнальной иллюстрации, существуют издания, хранящие верность рисованным изображениям. Одно из таких изданий – журнал «The New Yorker», отдающий предпочтение рисунку, как в оформлении обложки, так и для иллюстрирования статей. На протяжении всего времени существования журнала на его обложке ни разу не было фотографии, только графические иллюстрации, притом предпочтение отдается рисункам, выполненным в традиционных техниках. Использование большого количества рисованных иллюстраций выделяет этот журнал среди прочих, придает ему вес в глазах читателей. Рядом с журналами, выбравшими фотографию основным видом визуальной информации, «The New Yorker» выглядит, словно коллекционное редкое издание. Происходит это именно за счет включения большого количества рисунков. Для человека, привыкшего к обилию фотографий на страницах периодических изданий, авторская иллюстрация на обложке срабатывает, как магнит, привлекая больше внимания именно за счет того, что отличается от обложек, проиллюстрированных снимками.

Развитие интернета коренным образом изменило сам способ человеческого общения. Постепенно из текстовой среды он превратился в

графический мир. Социальные сети, как способ объединения огромного количества людей, совершили революцию в общении. Мир с приходом интернета и таких сервисов, как Instagram, Tumblr, Deviant Art, стал, в каком-то смысле, меньше. Сузились границы, у художников с разных концов земного шара появилась возможность общаться, делиться своими рисунками, следить за творчеством других художников, дизайнеров, музыкантов и т.д.

Изменилось и соотношение текстовой и визуальной информации, притом не только в сети, но и на страницах печатных изданий. Увеличение количества визуальной информации, начавшееся в XX веке, и продолжающееся по сей день, вызвало переход от вербального способа передачи информации к визуальным образам. «Современную эпоху можно охарактеризовать как эпоху тотальной визуализации информации, когда человек привыкает получать необходимые ему сведения не через слова и смыслы, а через яркие образы и простейшие знаки».²⁹ Исследователи отмечают, что визуальные компоненты сегодня играют ведущую роль в периодическом издании, дополняя и трансформируя текст. «В современном мире приоритетным способом передачи информации в различных средствах массовой коммуникации становится не вербальный, а визуальный. Это связано с тем, что процесс, получивший название «визуальный» или «иконический» поворот, оказал непосредственное влияние на функционирование различных видов СМИ».³⁰ Изменилось и отношение читателя к получаемой информации. «Современный читатель хочет не столько читать, сколько видеть информацию, визуализировать напечатанное: иметь возможность самостоятельно моделировать картину

²⁹ См.: Симакова С. И. Влияние новых технологий на визуальный контент журналистских материалов. Вестник ЧГУ. 2015. Вып. 94. С. 163-169.

³⁰ См.: Федорова С. В. Визуализация как ведущая тенденция развития СМИ. Тамбов: Грамота, 2014. Электронный источник. URL: <http://www.gramota.net/materials/2/2014/7-2/53.html> (дата обращения 3.04.2016)

происходящего, опираясь на “живые” фотографии, оригинальные рисунки, доходчивую инфографику».³¹

Эти процессы повлияли и на внешний вид прессы, в частности, журнальной. Как итог, изменилась и журнальная графика, продукт творческой деятельности художников-иллюстраторов. На современного художника оказывают влияние многие факторы, начиная от его любимых телешоу, заканчивая его подписками в социальных сетях. Художественный стиль, по признанию самих иллюстраторов, складывается из множества элементов, не последнюю роль играют работы современных художников, а также художников прошедших эпох. Иллюстрация в современном журнале может быть как простой, так и сложной, наполненной множеством элементов и деталей. Она может быть нарисована на компьютере, или же с использованием традиционных материалов. Существуют также иллюстрации, сочетающие традиционные материалы и последующую обработку и дорисовку на компьютере. Границ для иллюстрации на сегодняшний день нет никаких, кроме пожеланий заказчика и ограничения по времени.

Суммируя всё вышесказанное, можно сделать вывод, что графическая иллюстрация с начала существования журнальных изданий была важной составляющей облика журнала. Развитие журнального оформления и иллюстрирования в частности тесно связано с техническим прогрессом и направлениями в искусстве. Можно утверждать, что журнальная иллюстрация, как и искусство в целом, развивается в соответствии с принципом цикличности, переживая периоды подъемов и спадов. Конец XX века был охарактеризован исследователями именно как подобный период. Также, нами было отмечено, что всякое новое техническое изобретение требовало от художников и авторов журнала

³¹ См.: Сулейманова, С. Р. Тенденция визуализации информации в дизайне печатных медиа Узбекистана. Вестник ЧГУ. 2013. Вып. 81. С. 183–188. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsiya-vizualizatsii-informatsii-v-dizayne-pechatnyh-media-uzbekistana> (дата обращения 26.04.2016)

некоторого времени на освоение. Только после этого новые технические средства и методы начинали использоваться в полную силу. Периоды, следующие непосредственно после появления новых технических средств, характеризуются хаосом на страницах журнальных изданий. Исследование истории развития журнальной иллюстрации показало, что, начиная с середины XX века, основным типом иллюстрации в журнале становится фотография. Также, мы выяснили, что на развитие облика современного журнала значительное воздействие оказывает тенденция к визуализации.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ЖУРНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ

2.1 Графическая иллюстрация в женских журналах

Женские журналы в исследовании представлены изданиями «Vogue» и «Cosmopolitan».

Журнал «Vogue» – это гляцевое ежемесячное издание о моде, издается с 1892 года. В первые несколько десятилетий существования журнала его обложка оформлялась исключительно рисованными изображениями, начиная с 70-х, журнал использует фотографии в качестве иллюстрации обложки.

Рисованная авторская иллюстрация – большая редкость на страницах «Vogue», на данный момент журнал отказался от постоянного сотрудничества с художниками-иллюстраторами. Одна иллюстрация есть в первом номере 2011 года, она нарисована в Adobe Photoshop или другом графическом редакторе, это растровая графика, является дополнением к тексту статьи. Это классическая модная иллюстрация (fashion illustration), основной акцент делается на одежду и аксессуары стилизованных персонажей с вытянутыми пропорциями. Следующая иллюстрация, также выполненная с использованием растровой компьютерной графики, появляется в 4 номере за 2011 год. Это вновь модная иллюстрация, дополняющая текст. В этом же номере присутствует серия рисунков акварелью, всего 9 иллюстраций, использованных для визуализации весенних модных трендов. Вообще, такое количество рисованных иллюстраций в одном номере – большая редкость. В 10 номере 2011 года присутствуют 4 коллажа, составленных из клипарта и фотографий, без рисованных элементов. В целом, за 2011 год в журнале всего 15 иллюстраций, 10 из них в одном номере. В июньском номере за 2012 год также используется коллаж, однако на этот раз геометрические фигуры, из которых составлен фон, были нарисованы в графическом редакторе. Вновь

серия иллюстраций появляется в 9 выпуске за 2012 год. Всего пять рисунков, выполненных традиционными материалами: акварелью, тушью, маркерами. Раз в год (с 2011 по 2014) в «Vogue» выходит материал, который иллюстрируется серией рисунков акварелью. В октябрьском номере за 2014 год темой такого материала стали ювелирные украшения. Поверх женских портретов помещены фотографии сережек, кулонов и брошей. В 2015 году кроме репродукций картин в журнале нет ни одной графической иллюстрации.

«**Cosmopolitan**» – международный ежемесячный женский журнал. Включает статьи о моде, взаимоотношениях, карьере, знаменитостях и красоте. Этот журнал был выбран, поскольку он имеет иную аудиторию, чем «Vogue». Здесь иллюстраций гораздо больше, но часто используется клипарт, а также рисунки со стоков. В каждом номере за 2011 год присутствует как минимум три иллюстрации – одна для гороскопа, одна для рубрики «Его планета», одна для рубрики «Твоя жизнь». Все иллюстрации выполнены в компьютерной графике, каждой рубрике соответствует свой стиль и художник. Так, рассказы из рубрики «Его планета» иллюстрирует Максим Савва, Наталия Чокакчиди – автор рисунков к рубрике «Твоя жизнь», гороскоп иллюстрируют художники студии «BANG! BANG!». Три иллюстрации в 200-страничном журнале – меньше процента, однако они есть и никуда не исчезают на протяжении 4 лет. Периодически иллюстрируется рубрика «Эксперимент», как правило, это полосная иллюстрация, также нарисованная с помощью компьютерной графики. В основном художники используют стилизацию, персонажи упрощаются и рисуются с пропорциями, свойственными мультфильмам. Единственное исключение – рисунки для гороскопа, здесь используется модная иллюстрация. С 2012 года в журнале появляются иллюстрации, нарисованные акварелью. В этом же году прекращается рубрика «Его планета», последний иллюстрированный рассказ о Бубликове вышел в мартовском номере журнала. Общее количество рисунков в номере при

этом не меняется, это всё так же 3-4 графических иллюстрации. Постоянным спутником праздничных и предпраздничных номеров стали открытки, нарисованные иллюстраторами журнала. Вообще, с 2011 по 2014 год художники и иллюстрируемые рубрики менялись 4 раза – в начале года. С 2014 года перестала иллюстрироваться рисунками рубрика «Гороскоп», зато рассказы теперь сопровождает полосная иллюстрация. В целом же, количество иллюстраций всегда оставалось одинаковым – от трех до семи в каждом номере. С 2015 года журнал прекратил сотрудничество с художниками на постоянной основе, теперь редкие графические иллюстрации – это стоковые изображения и рисунки из архива.

Вместо рисунков в женских модных журналах часто используют фотоколлаж; также графические иллюстрации появляются в материалах о художниках, это репродукции картин и изображения из архива. Кроме того, используются стоковые изображения и клипарт. Отказ от рисованных иллюстраций можно объяснить тем, что современная модная фотография не показывает существующую реальность, снимки стараются сделать идеальными, в модной фотографии есть что-то сюрреалистичное. Женские модные журналы перестали использовать труд художников, поскольку фото теперь вполне удовлетворяет запросы модной индустрии. Возможность исправить каждую деталь в фото-редакторе позволяет создать изображение, лишённое изъянов, в то же время, сохраняется предметность фотографии. Использование фотографий, кроме всего прочего, подчеркивает агрессивность подачи материала в глянцевых журналах.

2.2 Графическая иллюстрация в деловых журналах

Журнал «Эксперт» – деловой еженедельник, издаётся с 1995 года в Москве, имеет представительства в 6 регионах России. В журнале печатаются новости экономики, аналитические статьи и интервью с

экономистами и предпринимателями. Также, в журнале есть рубрика «Культура», посвященная книжным и кино-новинкам, последним выставкам, спектаклям и концертам. В «Эксперте» очень много инфографики, что связано с экономической направленностью издания. По соотношению с прочими видами иллюстрации, инфографика занимает около 34-38 процентов от общего числа иллюстраций. В конце каждого номера представлена в виде графиков сводная информация по фондовым рынкам России.

Обложка журнала всегда очень выразительная, сочетает разные техники и стили. Наиболее часто применяется коллаж, поскольку использование этой техники выделяет журнал на фоне прочих изданий, а также позволяет сделать акцент на теме номера. Самостоятельная иллюстрация также используется в обложечном комплексе журнала. Из 50 номеров за 2011 год 15 обложек это самостоятельная иллюстрация, 20 – коллаж, 5 – составлены из наборных элементов, 10 – фотография. Постоянными авторами графических иллюстраций в издании являются художники Константин Батынков и Сергей Калинин. Константин Батынков, как правило, работает с тушью, маслом и акрилом, иллюстрирует аналитические статьи, интервью с экономистами и рубрику «Наука и технологии». Сергей Калинин специализируется на карикатуре, его рисунки сопровождают небольшие материалы в начале журнала. В номерах журнала за 2011 год несколько раз встречаются рисунки этого автора с похожими друг на друга персонажами, представленными в разных ситуациях. Также, в номерах журнала за 2011 год присутствует постоянная рубрика «На улице правды», вместо фото автора рубрики используется векторный рисунок, выполненный в иллюстраторе. Игорь Шапошников – третий художник, чьи иллюстрации часто появляются на страницах журнала. Это, как правило, грубые карандашные рисунки, отсканированные и дополненные в графическом редакторе цветным фоном, часто с наложением текстуры.

В журнале присутствуют иллюстрации, созданные на компьютере, с помощью традиционных материалов, а также выполненные в смешанной технике. Так, во втором номере за 2012 год, в смешанной технике выполнена серия иллюстраций к статье «Строго по делу». Это нарочито небрежные карандашные наброски, обработанные затем в графическом редакторе – были добавлены цвет, а также элементы фото для создания фона. Часто используется коллаж. Например, во втором номере журнала за 2011 год в этой технике выполнены иллюстрации к трем статьям. Статья «Бремя трезвого выбора» проиллюстрирована четырьмя изображениями в этой технике – все четыре объединяет одинаковый фон, представляющий собой текстуру металла, окрашенную в графическом редакторе в синий и красный цвета. Поверх этого фона вставлены рисованные и фотоэлементы.

В целом, графическая иллюстрация занимает около 10% по отношению к прочим видам иллюстрирования. В каждом номере журнала проиллюстрирован как минимум один аналитический материал, присутствует одна карикатура. Наиболее распространенный тип иллюстрации в журнале «Эксперт» – иллюстрация к тексту. При этом связь с текстом достигается различными способами. Например, маленькие юмористические материалы в начале номера иллюстрируются карикатурами, при этом художник точно следует тексту материала, создавая рисунок, полностью отражающий текст. Так, в 40 номере за 2012 год, материал о финне, продавшем жену, проиллюстрирован карикатурой на последние предложения истории – разгневанная женщина забирает деньги у супруга и выгоняет его и покупателя на улицу. Рисунок создан с помощью традиционных материалов, различимы цветной карандаш, чернила, маркер и гуашь. Крупные материалы имеют несколько иную связь с иллюстрацией, она основана на ассоциациях и сравнениях. Так, статья из 4 номера за 2013 год, посвященная защите от кибератак, проиллюстрирована чернильным рисунком, изображающим двух людей: один сидит за ноутбуком, подняв руки, второй направил на него пистолет.

Связь с текстом достигается за счет ассоциаций, возникающих при чтении материала. В частности, в нем упоминается, что ФСБ пока не раскрывает, каким именно образом будет бороться с хакерами, здесь и появляется иллюстрация, она дополняет текст, показывая то, на что в нем только сделан намек.

Для создания иллюстраций используются как традиционные материалы (тушь и чернила, акварель, акрил и др.), так и смешанные техники и компьютерная графика. По размеру иллюстрации могут быть как полосными, так и занимать только часть полосы – журнал верстается в две или три колонки, при заверстке иллюстраций используют «открытую», «закрытую» или «глухую верстку».³² Используется прием, когда часть иллюстрации верстается в две колонки на одной странице и занимает всю полосу следующей. Нередко иллюстрация к большой статье верстается под заголовочным комплексом, занимая по ширине все три колонки. Таким образом проиллюстрирована статья из 12 номера 2012 года, в которой рассказывается о работе банков с зарождающимся средним классом. Иллюстрация к статье – карандашный рисунок Игоря Шапошникова, прошедший обработку в графическом редакторе. На иллюстрации изображен микроскоп, который держит рука, рядом изображено то, что видно через прибор – круг с микроорганизмами, в центре которого стоит стилизованный человек с портфелем, символизирующий средний класс. Рука же должна обозначать банковских боссов. Также, присутствуют декоративные изобразительные элементы, они появляются в журнале достаточно редко, как правило, это рисованные иллюстрации, вставленные поверх фото, а также портрет автора колонки «На улице правды».

В целом, в журнале можно выделить три типа иллюстраций – карикатура, нарисованная в Adobe Photoshop или другом графическом редакторе, чернильная иллюстрация, которая сопровождает наиболее

³² См.: Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. – М.: Вильямс, 2006. с. 477.

важные тексты и карандашный рисунок, совмещенный с компьютерной графикой. Все три типа графической иллюстрации появляются в каждом номере журнала в период с 2011 по 2015 год. Иногда может отсутствовать карикатура, поскольку не в каждый номер идет юмористический материал, однако номеров без единой рисованной иллюстрации за исследуемый промежуток времени не было. Можно говорить о том, что эти три типа иллюстрации стали неотъемлемой частью журнала «Эксперт». В среднем, в номере журнала от 5 до 10 иллюстраций, их количество зависит от темы номера, а также от характера материалов. Например, в спецномерах журнала, количество рисунков может сокращаться до 3, как в номере 13 за 2015 год, целиком посвященном экономическим прогнозам российского экспорта. Максимальное количество графических иллюстраций было в июльском номере журнала за 2015 год. Темой номера стал двадцатилетний юбилей выпуска «Эксперта». Всего в этом номере 35 иллюстраций, выполненных в разных техниках и жанрах. Например, рисунок Сергея Калинина, с шаржами на российских политиков и знаменитостей, нарисованный цветными карандашами, чернилами и гуашью. В номере представлена как векторная, так и растровая графика, а также иллюстрации, выполненные в смешанной технике.

Журнал **«Коммерсантъ-Власть»** - это общественно-политический и информационно-аналитический еженедельник издательского дома «Коммерсантъ», издавался с 1992 года под названием «Коммерсантъ-Weekly», в 1997 году был переименован. В каждом номере журнала присутствует две графических иллюстрации – шарж для рубрики «Вопрос недели» и полосная иллюстрация к главному материалу номера. Постоянные авторы иллюстраций – художники Константин Куксо и Андрей Шелютто. Константин Куксо – карикатурист, автор шаржей, свои иллюстрации он рисует с помощью чернил, Андрей Шелютто работает с гуашью и акрилом, не приемлет компьютерной графики.

Все иллюстрации в «Коммерсантъ-Власть» визуализируют текст, однако есть разница в подаче этих визуальных элементов. Так, иллюстрации Андрея Шелютто это не просто дополнение к тексту, а полноценная картина, со своими ассоциативными связями и символикой. Иллюстрация основного материала номера всегда мрачна, многозначна и выполнена на высоком уровне. Это не обведенные фотографии из женских журналов, а полноценное произведение искусства. Связь с текстом достигается за счет ассоциаций и сравнений, так, в январском номере за 2011 год статья «Свет в конце тандема» проиллюстрирована изображением стилизованного Буратино. Сказочный персонаж держит в руках два носа – красный и синий, по его действиям нельзя понять, меняет ли он один нос другим, или решает, какой оставить себе. В двенадцатом номере журнала за 2012 год статья, посвященная итогам президентского срока Дмитрия Медведева, проиллюстрирована рисунком медведя, на которого в качестве намордника надето ведро с пропеллером. В статье рассказывается о проекте «Сколково». Есть и менее однозначные иллюстрации, например, в 33 номере журнала за 2012 год. Статья, посвященная ожидаемому отказу Греции от евро, проиллюстрирована рисунком, на котором изображен человек, играющий на музыкальном инструменте, напоминающем трубу. При этом он держит инструмент таким образом, что два пальца вытянуты в направлении его головы, образуя вместе с полукругом трубы знак евро, перевернутый в обратную сторону. В подобной метафоричной иносказательной манере выдержаны все иллюстрации Андрея Шелютто для журнала «Коммерсантъ-Власть».

Шаржи Константина Куксо – легкие, всегда попадают в образ, по одному шаржу можно предугадать, в каком тоне прозвучат ответы на вопрос рубрики. В основном это шаржи на политиков, бизнесменов и известных людей современной России и СССР. По отношению к тексту шаржи могут играть как дополняющую, так и доминирующую роль. Качество иллюстраций не меняется на протяжении периода с 2011 по 2015

год, как и манера исполнения. Часто появляются такие фигуры, как В. В. Путин и Д. А. Медведев, за 2011 год шаржи на президента и премьер-министра появлялись в девяти номерах из пятидесяти. Уменьшенный вариант шаржа используется в качестве иллюстрации к содержанию номера, играя декоративную роль.

В целом, для деловых изданий характерно использование карикатуры, шаржа и иллюстрации с ироничным, даже саркастичным подтекстом. В рассматриваемых журналах сложились свои традиции иллюстрирования материалов, ставшие яркой чертой изданий, выделяющей их среди прочих в той же сфере. Для журнала «Эксперт» это рисунок чернилами или тушью, карикатура и иллюстрация в смешанной технике (карандаш и растровая компьютерная графика). В журнале «Коммерсантъ-Власть» сложилась традиция использовать шарж Константина Куксо и мрачную иллюстрацию Андрея Шелютто.

2.3 Анализ иллюстраций в научно-познавательном журнале

Научно-познавательные журналы в исследовании представлены изданиями «Дилетант», «Вокруг Света» и «Psychologies».

«Дилетант» – это российский познавательный исторический журнал, издается с января 2012 года. Издание выходит раз в месяц, в июле 2015 года было временно приостановлено в связи с финансовыми трудностями. В журнале 15 постоянных рубрик, материалы иллюстрируются в основном архивными иллюстрациями – репродукциями картин, фотографиями, карикатурами и т.д. Одна рубрика на протяжении исследуемого периода иллюстрируется постоянно – «История от Андрея Бильжо». Это авторская заметка на свободную тему, в качестве иллюстрации используются карикатуры художника А. Бильжо. Можно сказать, что эта рубрика стала отличительной чертой журнала, как шаржи Константина Куксо в «Коммерсантъ – Власть». Впервые «История от

Андрея Бильжо» появляется в майском номере журнала за 2012 год. Кроме карикатуры А. Бильжо в журнале, как правило, нет авторских иллюстраций, при этом большую часть издания, в силу его исторической направленности, занимают разнообразные архивные иллюстрации и документы.

Рассмотрим те графические иллюстрации, которые встречаются в журнале «Дилетант». В апрельском номере журнала за 2012 год представлено 6 векторных рисунков, иллюстрирующих конных и пеших воинов 1812 года. Рисунки в данном случае играют доминирующую роль по отношению к текстовым вставкам, поясняющим иллюстрацию. Иллюстрации выполнены французским художником Андрэ Жэно (Andre Jouineau). Используются его рисунки и в следующем, майском номере журнала, продолжая тему войны 1812 года. Стоит отметить, что эти и другие иллюстрации, предназначенные для создания инфографики, можно купить на сайте художника, что и сделали издатели журнала «Дилетант». Рисунки, изображающие военных периода войны 1812 года, печатались только на протяжении 2012 года.

Карикатуры А. Бильжо сопровождают небольшие заметки, которые пишет сам художник. Тематика заметок самая разная, например, в июньском номере журнала за 2012 год заметка посвящена размышлениям автора о Ленине. На соседней странице расположена полосная иллюстрация с карикатурой, где Ленин, обращаясь к матросу, говорит: «А почту, голубчик, скиньте мне на мобильник». В данном случае иллюстрация равноценна тексту, она усиливает комичность заметки, в то же самое время являясь самоценным художественным произведением. Свои карикатуры А. Бильжо рисует с помощью маркеров. Это простые рисунки с узнаваемым стилем, в похожем стиле были нарисованы братья Пилоты из мультсериала девяностых «Следствие ведут коlobки». Зачастую данные карикатуры имеют связь с политическими событиями в мире. Например, в июльском номере журнала за 2012 год заметка о

Кутузове проиллюстрирована карикатурой, на которой тот спрашивает адъютанта, отчего задерживается Багратион. В ответ же Кутузов получает следующее: «Так ведь рейсы из Грузии отменили». Или пример из октябрьского номера журнала за 2013 год: заметка о Раскольникове проиллюстрирована карикатурой на этого персонажа. При этом его задерживает полицаи, подозрительно похожий на Сталина, а Родион говорит ему: «Да не убивал я их! Это всё Березовский!!!». Стоит отметить, что в тексте заметки автор сам поясняет, почему именно иллюстрация выглядит подобным образом. Иллюстрация, к тому же, может служить подводкой к основной теме заметки. Так, в майском номере журнала за 2013 год заметка о фальсификации истории проиллюстрирована карикатурой на картину Василия Сурикова «Боярыня Морозова». Начинает своё рассуждение Бильжо именно с этой карикатуры, рассказывая короткую историю из жизни, после которой и приходит к теме фальсификации. Стоит отметить, что начиная с 2013 года рубрика «История от Андрея Бильжо» переместилась в начало журнала. Этот факт подчеркивает её важность в общей структуре издания. Карикатуры с использованием сюжетов известных картин появляются в журнале довольно часто. Например, в 2014 такие иллюстрации появились в трех номерах. С 2013 года журнал начинает использовать рисунки со стоков и клипарт, в среднем, не более двух-трех изображений в одном номере. Как и прежде, основную часть иллюстраций составляют архивные рисунки, фото и репродукции.

В августе 2014 года появляется первая рисованная обложка. Это рисунок Ильи Кутового, выполненный в стиле поп-арт в векторном графическом редакторе.

Инфографика в журнале, как правило, заимствованная, чаще всего у «РИА Новости». Фотография – наименее представленный вид иллюстрирования на страницах журнала «Дилетант». Исключение составляют номера, посвященные истории 20 века. В целом же,

иллюстрации в журнале представлены архивными рисунками, репродукциями картин, а также отсканированными документами. Карикатуры Андрея Бильжо при этом такой же узнаваемый визуальный компонент журнала, как архивные иллюстрации. Визуальное оформление журнала изменилось с 2012 года. По сравнению с первыми номерами, журнал выглядит более строго, не создается впечатления стилистической незавершенности. Визуальные компоненты в журнале «Дилетант» преобладают над текстовыми, это – общая тенденция для журнальной периодики последних пяти лет.

Журнал «**Вокруг Света**» – национальный познавательный журнал. Издаётся с 1861 года. Является старейшим российским научно-познавательным и страноведческим изданием, кроме того, издаётся в трёх странах: Украине, Болгарии и Казахстане. В журнале присутствуют статьи разной тематики: география, путешествия, этнография, биология, астрономия, медицина, история, культура, кулинария. Также есть рубрика с биографиями известных ученых, деятелей искусства, политиков и т.д. Обложка журнала в рассматриваемый период всегда оформляется фотографией, исключение составил мартовский номер за 2011 год, обложка оформлена архивным рисунком японского самурая.

На протяжении 2011 года в журнале существует несколько постоянно иллюстрируемых рубрик: «Вопрос-ответ», «Входите! Открыто», «Дело вкуса», «Мировая вещь», «Спираль времени». Помимо рисунков для этих рубрик, в журнале большое количество графических иллюстраций, как авторских, так и репродукций.

Рассмотрим апрельский номер журнала за 2011 год. Первые два рисунка иллюстрируют небольшой материал о конкурсе изобретений «Энергетическое чудо». Иллюстрации выполнены в смешанной технике – рисунки чернилами доработаны в Adobe Photoshop, добавлен фон желтого цвета с имитацией тетрадной клетки. В рубрике «Вопрос-ответ» представлены 4 иллюстрации художника Александра Уткина, это

растровая графика, рисунки визуализируют текст материала. Каждая иллюстрация двухцветна, сочетает черный и оранжевый, все четыре рисунка выполнены в одном стиле, с приятной стилизацией и подражанием ксилографии. Рубрика «Входите! Открыто» в 2011 году иллюстрируется также Александром Уткиным. Всего 7 иллюстраций к материалу о бейсболе, рисунки выполнены в растровом графическом редакторе, помогают читателю составить более полное представление о правилах игры и внешнем виде игроков. Все иллюстрации наглядны, выполнены в приближенной к реалистичной манере, дополняют и визуализируют текст материала. В рубрике «Мировая вещь» материал о складном самокате проиллюстрирован рисунком самоката, выполненным в растровом графическом редакторе. Постоянным автором рисунков для данной рубрики является Райан Гребер. Детальные рисунки доисторических предков современного крокодила сопровождают материал из рубрики «Спираль времени». Четыре иллюстрации, выполненные в растровом графическом редакторе, поражают своей детализацией. Художник данной рубрики – Эльдар Закиров, помимо неё иллюстрирует материалы о технике и новейших научных изобретениях. Также, на протяжении 2011 года в журнале существует рубрика «Ваше здоровье», которую всякий раз сопровождает одна и та же иллюстрация, выполненная в растровом графическом редакторе. Стоит отметить, что рубрика «Дело вкуса» появляется не в каждом номере журнала, а через номер-два. В мартовском номере за 2011 год материал о растениях, используемых в парфюмерии, проиллюстрирован серией рисунков в смешанной технике. Художник Валентин Ткач создает свои иллюстрации с помощью карандаша и растрового графического редактора. Всего материал иллюстрируют 7 рисунков, имитирующих акварель. На протяжении всего 2011 и 2012 года не меняются кардинально рубрики и количество авторских иллюстраций. Ситуация изменяется в апреле 2013 года, с этого номера полностью сменяется старая рубрикация, а также значительно

уменьшается количество графических иллюстраций. Четыре рисунка иллюстрируют материал в рубрике «Прогнозы» - это растровая графика, связь с текстом достигается за счет аналогий и сравнений. Метафоричная иллюстрация представляет мир будущего, где правят китайцы, выращивают гигантских овец, книги потеряли свою важность, а сознание человека контролируют машины. Остальные материалы номера проиллюстрированы репродукциями картин и архивными рисунками. С 2013 года в журнале начинают печатать короткие рассказы, в рубрике «Выходные в...». Иллюстрации для этих рассказов рисует Эльдар Закиров, как правило, это компьютерная графика с подражанием традиционным материалам. Так, в сентябрьском номере за 2013 год рассказ «Погоня за тенью» проиллюстрирован двумя рисунками, глядя на которые нельзя сразу сказать, написаны они маслом, или же это удачная имитация. С 2014 года эту рубрику сменяет «Историческая драма», в материалах данной рубрики описывают и анализируют конфликты, происходившие в мире. Также, с 2014 года часть рубрик переходит на иллюстрирование фотографией. К этим рубрикам относятся «Вопрос-Ответ» и «Мировой предмет». Продолжают иллюстрироваться рассказы в рубрике «Выходные в...», а также периодически иллюстрации появляются в рубриках «Исторический детектив» («Историческая драма»), «Медицина», «Человек и общество». В апрельском номере журнала за 2014 год проиллюстрирован рассказ «Сардана и Сеск» из рубрики «Выходные в...». Действие рассказа происходит в Барселоне, открывает рубрику рисунок, созданный с помощью растровой компьютерной графики – это улица Барселоны, нарисованная таким образом, словно город находится под водой. Таким образом художник визуализировал отрывок из начала рассказа, в котором героиня фантазирует, как живет рыбакам в аквариуме. Постепенно эта фантазия перетекает в другую, где она сама и окружающие её люди – как эти рыбы, скользят по улицам города, словно они находятся в воде. Вторая иллюстрация, также созданная с помощью растровой компьютерной

графики, имеет ту же связь с текстом. Это визуализация другого отрывка из рассказа. В рубрике «Историческая драма» рассказывается о событиях в Турции 1847 года, рассказ называется «Турецкий пасьянс». Проиллюстрирован он акварельным рисунком, визуализирующим одну из сцен рассказа – потасовку между клириками Иерусалимского патриархата и Армянской апостольской церкви. На переднем плане изображены турецкие военные, вся иллюстрация занимает чуть больше полосы, выдержана в приближенном к реализму стиле. Также, на протяжении 2014 года иллюстрируются специальные материалы. Например, в августовском номере материал «Точки напряжения», опубликованный в рамках проекта русского географического общества, проиллюстрирован четырьмя векторными рисунками. На рисунках представлено видение города будущего художником Андреем Дорохиным, сама статья посвящена возможным путям развития Москвы.

С 2011 по 2015 год в журнале произошло много изменений, связанных, в первую очередь, с увеличением количества визуальной информации, изменением стиля подачи материала. В целом, к 2015 году увеличился акцент на функциональность, наглядность иллюстраций, соответственно, увеличилось количество инфографики, она теперь занимает значительно больше места, если сравнивать с 2011-2012 годом. Постепенно уменьшилось количество графических иллюстраций, как авторских рисунков, так и репродукций. С последних номеров 2014 года в журнале часто появляется фотоколлаж, к 2015 году этот тип иллюстрации есть в каждом номере «Вокруг Света». Изменились по сравнению с 2011-2012 годом и постоянные рубрики, это произошло после марта 2013 года. В целом, нами отмечено увеличение количества числовой информации, а также постепенное изменение роли визуальной составляющей. В частности, это выразилось в большем объеме фотоиллюстраций, причем в журнале стало больше полосных фотографий, а к концу 2015 фотографий, занимающих весь разворот. Наибольшее количество авторских

иллюстраций зафиксировано в период с 2011 по 2012 год. Стоит отметить, что к 2015 году графическая иллюстрация не исчезла со страниц журнала, напротив, выделилось несколько постоянно иллюстрируемых рубрик: «Снова в школу», «Что если...», «Историческая драма» («Исторический детектив»), «Анатомия героя». Данные рубрики чередуются между собой, присутствуют не в каждом номере журнала. Для репродукций в журнале остались рубрики, посвященные экскурсам в историю, например, рубрики «Культурный код» и «Годовые кольца». В целом же, мы отметили значительное уменьшение графических иллюстраций по сравнению с 2011-2012 годами.

«**Psychologies**» - ежемесячный женский научно-популярный журнал о психологии. Издается в Германии, Италии, Франции, России, Китае, Бельгии, Великобритании и Румынии. Был основан в 1970 году во Франции. За последнее десятилетие стал самым успешным и динамичным издательским проектом Европы, аудитория одного номера – 813 100 человек.³³ Поскольку это научно-популярный журнал, меняется соотношение визуальной информации, в частности, здесь меньше фотографий и больше иллюстраций по сравнению с двумя предыдущими женскими журналами. Обложка журнала оформляется портретом знаменитости. В целом, журнал тяготеет к качественной периодике, с этим связано обилие воздуха на полосе, отсутствие злоупотребления фотографией, спокойная манера подачи материала.

Часто используются иллюстрации из журнала «The New Yorker», например, в январском номере за 2011 год рисунок из этого журнала иллюстрирует короткий материал о защите от вирусов и инфекций. В целом, за 2011 год иллюстрации из «The New Yorker» использовались в десяти номерах журнала для рубрики «Акценты. Время». В майском номере 2014 года рисунком из журнала «The New Yorker»

³³ См.: Официальный сайт журнала «Psychologies». Электронный источник. URL: <http://www.psychologies.ru/about/> (дата обращения 12.04.2016)

проиллюстрирован материал от редактора. Стоит отметить, что рисунки из этого журнала всегда подбирают таким образом, чтобы они подходили по смыслу к тексту материала. Начиная с 2015 года «Psychologies» перестает заимствовать иллюстрации, теперь рисунки в манере художников «The New Yorker» делает художник Владимир Морозов. Это карандашные иллюстрации, изображающие стилизованных упрощенных людей в разных забавных ситуациях. Как и прежде, у каждого рисунка есть связь с иллюстрируемым материалом. Также, к каждой иллюстрации добавлена подпись с фразами изображенных людей.

Основная часть иллюстраций является дополнением и пояснением к тексту, так, во втором номере за 2011 год материал «Эпицентр молодости», в котором рассказывается о новом креме компании Dior, проиллюстрирована акварельным рисунком. На иллюстрации изображено стилизованное женское лицо, баночка крема и надпись «Диор моя любовь» (Dior mon amour). Вообще, такие иллюстрации стали постоянным спутником рубрики «Экспертиза», каждый месяц специально для этой рубрики выбирают и тестируют одно из инновационных косметических средств. Иллюстрации к данной рубрике сочетают рисованное изображение средства и дополнение от художника, связанное с текстом статьи напрямую или с помощью ассоциаций. Так, в апрельском номере журнала за 2012 год крем для кожи вокруг глаз проиллюстрирован рисунками глаз, самого крема и водорослей, входящих в его состав. Рисунок выполнен традиционными материалами, сочетает маркеры, чернила и каллиграфические вставки. Начиная с 2013 года меняется художник рубрики «Экспертиза», соответственно, изменяется и стиль подачи изображения. На протяжении первых четырех номеров это сочетание фотографии косметического средства и рисованных элементов, к концу 2013 года рубрика начинает иллюстрироваться коллажами из фотографий и клипарта. К 2015 году из коллажа исчезает клипарт, теперь это сочетание нескольких фотографий и геометрических фигур.

Еще одна постоянно иллюстрируемая рубрика – «Самоанализ». На протяжении рассматриваемого периода эта рубрика иллюстрируется рисунками, заимствованными из французского издания журнала. Как правило, это растровая графика с небольшими вставками из фотографий. Например, в сентябрьском номере журнала за 2011 год к стилизованному растровому рисунку женщины был добавлен глаз с фотографии, а рисунок платья образован изображением карты метро. Тот же прием используется и в номерах 2012 года, например, в декабрьском номере растровый рисунок девушки с зеркалом вновь дополнен глазами с фотографии. Все иллюстрации выдержаны в одном стиле, принадлежат одному автору Эрику Жириа (Eric Giriat), с 2013 года он перестает использовать элементы фотографии, таким образом, остается только рисованная иллюстрация.

Часто в номерах журнала появляются разнообразные тесты. Как правило, тест иллюстрируется несколькими рисованными изображениями, выдержанными в одном стиле, по одной иллюстрации для каждого результата. В сентябрьском номере журнала за 2011 год тест «Сохраните ли вы свою летнюю форму» проиллюстрирован рисунками акварелью, всего четыре иллюстрации для результатов теста и одна полосная иллюстрация в качестве заставки. В январском номере журнала за 2012 год тест «Какой вы эгоист» проиллюстрирован растровыми рисунками Эрика Жириа, выполненными в свойственной автору манере – это сильно стилизованные женские образы с нарочито вытянутыми пропорциями. Всего 4 изображения, одна иллюстрация занимает всю полосу и вновь используется в качестве заставки. Наличие полосной иллюстрации при этом необязательно, например, в июльском номере журнала за 2013 год иллюстрация заверстана в поле и занимает две колонки из трёх. Рисунки к тесту вновь выполнены акварелью, всего 5 иллюстраций.

Примечателен мартовский номер за 2013 год – здесь целый материал заменили комиксом. Сам комикс позаимствован из французского издания журнала, он нарисован в графическом редакторе, это растровая графика.

Также, в журнале есть постоянная рубрика «Фраза», в которой известная личность рассказывает о своей любимой фразе из фильма/сериала/книги/речи. Данная рубрика иллюстрируется портретом приглашенного комментатора. Как правило, рисунок выполняется с помощью графического редактора, представляет собой стилизованный поясной портрет. Как правило, это растровая графика, подробности одежды персонажа опускаются, основной акцент делается на лице. Используются в этой рубрике и традиционные материалы, например, в январском номере за 2011 год портрет прозаика и телеведущего Дмитрия Быкова нарисован с помощью маркеров. В той же технике нарисованы портреты к рубрике «Фраза» в четырех номерах за 2011 год. Кроме того, иллюстрации к материалам заимствуются из французского издания журнала. В 2012 году рубрику иллюстрирует художник-акварелист Дмитрий Ребус Ларин, автор множества сложных и необычных акварельных иллюстраций для журнала «Сноб». Ребус – это псевдоним художника. В 2012 году каждый портрет нарисован мастерски, в свойственной художнику манере. Это реалистичное изображение с некоторой долей стилизации и приятной текстурой и легкостью акварели. При этом у художника всякий раз получается поймать настроение героя рубрики, его рисунки очень живые, местами меланхоличные, создается ощущение, что изображенный на портрете человек вот-вот моргнет, или поправит волосы. За 2012 год в журнале 9 рисунков Дмитрия Ребуса. Иллюстрации данного автора появлялись в рубрике «Фраза» до марта 2014 года, после мартовского номера художники рубрики меняются несколько раз. До 2015 года рубрику иллюстрировала Елизавета Решетникова, делая векторные портреты не самого лучшего качества. В 2015 году портреты рисует Тая Стрижакова, это компьютерная растровая графика, простая манера исполнения, минимум деталей, но при этом у рисунков есть настроение, неплохо схвачены черты героев рубрики, чувствуется авторский стиль.

Четкого разделения на рубрики, которые иллюстрируются только компьютерной графикой, или только иллюстрацией с применением традиционных инструментов, в «Psychologies» нет. Как правило, всё зависит от художника. Количество иллюстраций в журнале колеблется от 8 до 15 и зависит от темы номера, а также материалов, вошедших в него. Иллюстрации в «Psychologies», как правило, дополняют текст, более полно раскрывая содержание материала, либо сопровождают текст, как, например, портрет в рубрике «Фраза».

2.4 Графическая иллюстрация в мужском журнале

Мужские журналы в исследовании представлены следующими изданиями: «GQ», «Esquire» и «Rolling Stone».

Журнал «Esquire» – ежемесячное издание, русскоязычная версия американского журнала, в России издается с апреля 2005 года. Журнал освещает следующие темы: бизнес и политика, технологии, еда и здоровье, культура и искусство, мода и стиль. Наиболее частая форма материала – интервью, на основании интервью с разными знаменитостями создана рубрика «Правила жизни». В журнале используют визуальный потенциал текстовых элементов, шрифта. Выражается это в использовании текстовых вставок, каллиграфии, необычных шрифтов в качестве декоративных иллюстраций к материалу. Постоянно иллюстрируется раздел «Авторы», посвященный авторам историй, помещенных в журнале. Портрет каждого персонажа выполняется в векторном графическом редакторе, представляет собой полигональную графику – совокупность вершин, ребер и граней, которые вместе образуют форму объекта. Все портреты черно-белые, выполнены дизайнером и художником Лорен Грузенмайер (Lauren Grusenmeyer).

Наибольшее количество графических иллюстраций приходится на 2011 год. В номерах 2011 года постоянно иллюстрируются: раздел «Авторы», рубрики «Идеи», «Чтение», «Пятиминутный путеводитель

по...». В трех номерах этого года используется каллиграфия, как иллюстрация и часть текста, это номера за март, июль и ноябрь. В июльском номере проиллюстрирован материал «Пропади они пропадом» из рубрики «Розыск», посвященный исчезновениям людей и методам их поиска. Каллиграфия создана необычным образом – художник использует в качестве инструмента собственные руки, составляя с их помощью числа. Автор необычного шрифта – немецкий дизайнер Хосе Эрнесто Родригес. Для создания каждого знака дизайнер создавал фотокопии своих пальцев и рук, используя ксерокс. Свой экспериментальный шрифт он назвал «Handschrift»,³⁴ этим шрифтом набраны данные о количестве людей, пропадающих в России без вести каждый год. В ноябрьском номере журнала используется шрифт Юрия Гордона, российского дизайнера, иллюстратора и гравера. За счет особенностей шрифта, набранное им название материала выглядит декоративно, становится одновременно частью материала и иллюстрацией к нему.

Примечателен декабрьский номер журнала за 2011 год, поскольку в этом номере собрано наибольшее количество иллюстраций за весь рассматриваемый период. Восемь полигональных векторных портретов сопровождают раздел «Авторы». В рубрике «Новости» представлен необычный способ иллюстрирования. Художник Сергей Калинин создал серию из 17 иллюстраций к юмористическому материалу с заголовками с новостного сайта Зимбабве за 2010 год. Рисунки выполнены в подражании египетскому иероглифическому письму – это стилизованные фигуры людей, всегда повернутых в профиль. Необычен здесь размер иллюстраций и их положение на странице – все рисунки расположены непосредственно в тексте, по высоте не превышают трех строк. Материал об атомной энергетике в рубрике «Заблуждение» проиллюстрирован шестью абстрактными рисунками, созданными в растровом графическом

³⁴ См.: José Ernesto Rodríguez. «Handschrift». Электронный источник. URL: <https://www.behance.net/gallery/Handschrift/1271211> (дата обращения 06.05.2016)

редакторе. На всех трех изображениях светящиеся сферы висят в цветном пространстве в окружении форм, схожих по внешнему виду с облаками или дымом. Три растровых иллюстрации сопровождают материал «Испытали возбуждение», в котором приведены истории людей, несправедливо осужденных по 282-й статье УК – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». На этих иллюстрациях сотрудники ОМОНа задерживают героев американского «Маппет-шоу». Еще один пример использования полигональной графики, в частности, полигональной сетки, это иллюстрации к рубрике «Идеи». В данной рубрике ученые рассказывают о научных идеях и последних открытиях. Иллюстрируется рубрика портретами авторов тезисов, созданными с помощью программ 3D-моделирования. Портрет выглядит как готовая для последующей обработки полигональная сетка, каркас для будущей объемной модели. В рубрике «Карта» представлена инфографика с видами растений и животных, которые были завезены в Россию за последние 30 лет. Текст, дополняющий инфографику, проиллюстрирован миниатюрами этих видов, выполненными в растровом графическом редакторе, всего 15 иллюстраций.

В период с 2012 по 2014 количество иллюстраций в журнале значительно уменьшилось. Связано это с тем, что осталось два постоянно иллюстрируемых материала – раздел «Авторы» и тезисы в рубрике «Идеи». При этом рубрика «Идеи» прекращается в середине 2012 года, таким образом, в журнале остается один постоянно иллюстрируемый раздел – «Авторы». В пяти номерах за 2012 год проиллюстрированы материалы из разных рубрик: «Спорт» (март 2012, 6 илл.), «Наука» (апрель 2012, 3 илл.), «Бизнес» (июнь 2012, 1 илл.), «Труд» (ноябрь 2012, 1 илл.). Особое внимание стоит уделить материалу «Кого мы потеряли» из декабрьского номера журнала за 2012 год. В данном материале журналисты «Esquire» рассказывают про «выдающихся людей, чья смерть в 2012 году осталась незамеченной». Всего в материале 22 иллюстрации,

над изображениями работали 10 разных художников. Три иллюстрации созданы с помощью карандаша, одна – в векторе, остальные – растровая компьютерная графика. Одна иллюстрация представляет собой комикс без реплик героев, это история Родни Кинга, чернокожего гражданина США, чье избивание полицейскими в начале 1990-х спровоцировало массовые расовые беспорядки.

На протяжении 2013 года где-то помимо раздела «Авторы» иллюстрации появляются в пяти номерах. В февральском номере проиллюстрирован материал из рубрики «Семья», рисунок выполнен в смешанной технике – карандашный набросок дорабатывался с помощью компьютерной растровой графики. В майском номере растровый портрет Амаяка Акопяна сопровождает интервью с артистом в рубрике «Правила жизни». На голубом фоне художник изобразил голову фокусника, слегка преувеличив наиболее яркие черты лица артиста. В ноябрьском номере проиллюстрированы рубрики «Бизнес» (1 илл., портрет), «Терроризм» (3 илл., изображения офисных принадлежностей), «Поэзия» (1 илл., стилизованный портрет Брюса Ли) и «Чтение» (3 илл.). Всего в номере 16 иллюстраций, все выполнены в растровом графическом редакторе, основной функцией является визуализация текста. Вновь наибольшее количество иллюстраций присутствует в декабрьском номере журнала, помимо 8 портретов в разделе «Авторы», проиллюстрирован материал, посвященный 20-летию существования Госдумы РФ. Всего в материале 37 иллюстраций, включая рисунок, занимающий разворот, растровое изображение в духе оп-арта. Остальные иллюстрации – стилизованные человеческие лица, выполненные в растровом графическом редакторе с использованием двух контрастных цветов – синего и красного.

В 2014 году появляется новая рубрика «Новости», каждый месяц иностранные художники следят за новостями из России и делятся своими впечатлениями в виде компьютерной иллюстрации. Рубрика продолжается и в 2015 году, став вместе с портретами в разделе «Авторы»

отличительной чертой журнала «Esquire». В издании сложилась определенная традиция – иллюстрировать в среднем около 5-6 номеров в год более насыщенно, наибольшее число графических иллюстраций присутствует в декабрьских номерах журнала. В 2015 году в каждом номере помимо раздела «Авторы» и рубрики «Новости» иллюстрируются 2-3 материала, появляется новая рубрика «Развлечения», которая также постоянно иллюстрируется компьютерной графикой, векторной и растровой. По количеству иллюстраций в одном номере 2015 год сравним с 2011, в среднем за год в журнале около 18 графических иллюстраций в каждом номере. По соотношению разных типов иллюстрирования, на первом месте в журнале «Esquire» стоит фотография (около 80%), графическая иллюстрация занимает около 14-15% в каждом номере, инфографика и архивные иллюстрации – наиболее представленный тип визуальной информации в данном издании.

Журнал «GQ» – ежемесячное издание о моде и стиле, основан в 1957 году. В России журнал издается с 2001 года. Основные темы: бизнес, мода и стиль, спорт, здоровье, путешествия, женщины, отношения, автомобили и технические новинки. Отличительной особенностью журнала на протяжении долгих лет являются материалы колумнистов на свободную тематику. В 2011-2012 году эти материалы объединяла рубрика «Реплика», в 2012, после смены главного редактора, в журнале произошли изменения. В частности, рубрика «Реплика» прекратила своё существование, а материалы колумнистов некоторое время печатались в разделе «Старт». В сентябре 2012 года появляется новый раздел – «Клуб GQ», в котором по сей день собирают материалы колумнистов, а также интервью с приглашенными знаменитостями. Стоит отметить, что на протяжении рассматриваемого периода материалы колумнистов всегда иллюстрируются с помощью авторских иллюстраций, один рисунок это всегда портрет автора материала. Еще одна рубрика, которая на протяжении рассматриваемого периода постоянно иллюстрируется –

«Материальная помощь» в разделе «Арсенал». Также, с 2011 по 2015 год иллюстрируется последняя страница журнала.

С 2011 по апрель 2012 года в журнале несколько постоянно иллюстрируемых рубрик: «Имидж» в разделе «Детали», «Практикум» в разделе «Гардероб» и «Цитаты» на последней странице журнала. Также, иллюстрируется раздел «Реплика» с материалами колумнистов. Кроме того, иллюстрации сопровождают специальные материалы и непостоянные рубрики. В июльском номере журнала за 2011 год рубрику «Имидж» сопровождают три иллюстрации, это растровая графика, рисунки в данном случае наглядно представляют образ героя материала, выступают на одном уровне с текстом. В рубрике «Практикум» иллюстрации представлены портретами стилистов, созданными с помощью растровой компьютерной графики. Это линейный рисунок, без введения тона. В таком же духе выдержаны портреты колумнистов из раздела «Реплика». Сам раздел открывает цветная растровая иллюстрация к тексту постоянно автора журнала Тони Парсонса. При этом изображение одновременно является визуализацией текста и обложкой раздела. Всего у материала Парсонса две иллюстрации, обе изображают мужчину с бородой до пят. Таким образом художник проиллюстрировал материал, в котором ведутся рассуждения о бороде. Вообще, в разделе «Реплика» пять текстов, каждый текст сопровождает портрет автора. Четыре материала проиллюстрированы помимо этого портрета рисунком, созданным в растровом графическом редакторе.

Вне рубрик идет материал, посвященный десятилетию «GQ» в России, в котором собраны анекдоты из прошлых номеров журнала. Проиллюстрирован данный материал серией рисунков Виктории Ломаско, вдохновленных лубочными картинками. Всего 10 ярких иллюстраций, это растровая компьютерная графика, четыре изображения – декоративные плашки, расположенные по верхнему полю страницы. Одна иллюстрация – комикс из двух частей, в первой части изображен В. В. Путин с ручным

медведем, оба играют на музыкальных инструментах. У медведя, кстати, в лапах «нанобалалайка». За их представлением с недовольством наблюдают четверо человек – женщина, ребенок, и двое мужчин, молодой и пожилой. На второй части рисунка Радостные люди наблюдают за убегающим с барабаном на голове В. В. Путиным и медведем. Остальные 5 иллюстраций визуализируют анекдоты из материала. В конце номера рубрика «Цитаты», которая также иллюстрируется растровой компьютерной графикой. Восемь цитат находят отображение в шести простых стилизованных рисунках, автор – художник Андрей Кузнецов.

После смены главного редактора в 2012 году, в журнале меняются названия разделов, а также появляются новые рубрики. На протяжении периода с апреля по сентябрь 2012 года материалы колумнистов печатаются в разделе «Старт», в начале журнала. Новая система рубрик и разделов окончательно складывается в сентябре 2012, однако постоянное название новый раздел, пришедший взамен «Реплике», получает в октябрьском номере журнала. В этом номере впервые появляется раздел «Клуб GQ», который существует по сей день. Обложкой раздела теперь служит фотография знаменитости, которой посвящен первый материал. Следом идут тексты колумнистов, как и прежде, они иллюстрируются портретом автора и рисунком.

Всего в октябрьском номере четыре материала колумнистов, один из текстов проиллюстрирован рисунком фломастерами и маркерами, остальные – растровая компьютерная графика. Второй раздел, в котором постоянно иллюстрируется как минимум одна рубрика – «Арсенал». В рубрике «Материальная помощь» читателей журнала консультируют по вопросам стиля и этикета, иллюстрируется эта рубрика всегда растровым цветным рисунком. Иллюстрация в данном случае необходима для наглядности. Рубрика «Авто» иллюстрируется фотографиями и коллажами, в октябрьском номере используется коллаж иллюстратора Сони Румянцевой, сочетающий элементы фото и рисованные изображения.

Продолжается уже знакомая рубрика «Имидж», её иллюстрирует тот же автор, что и прежде – художник Олег Бабкин. Всего три рисунка в растровом графическом редакторе. Стоит отметить, что журнал сотрудничает как с российскими, так и с зарубежными художниками. Так, иллюстрации для рубрики «Отношения» это 8 рисунков американского художника по имени Зохар Лазар (Zohar Lazar). Это компьютерная векторная графика, иллюстрации визуализируют текст материала. Семь рисунков фломастерами иллюстрируют расследование «Малышка на триллион», посвященное истории Уилсона Раджа Перумала, человека, заработавшего состояние на договорных матчах. В данном случае связь с текстом достигается за счет аналогий читателя, все изображения метафоричны, дополняют текст материала. Последняя страница в журнале теперь называется «Финиш», здесь печатают сатирические рисунки, посвященные политике и российской действительности. Как правило, это серия иллюстраций, объединенных общей темой. В рассматриваемом номере тема – «Люди года», в ироничной манере обыгрывается ежегодный материал журнала «GQ», в качестве «людей года» выступают В. В. Путин, Ксения Собчак, Чулпан Хаматова и другие персоны, попавшие в 2012 году на страницы новостных изданий.

Новая система разделов просуществовала вплоть до 2015 года, вновь подвергшись изменениям в мае 2015, после очередной смены главного редактора журнала. В период с 2013 по 2014 год количество иллюстраций в номерах «GQ» немного сократилось в сравнении с 2011-2012 годом. Отчасти это связано с прекращением в апреле 2013 года рубрики «Финиш». В апрельском номере, кроме того, мы зафиксировали наибольшее количество иллюстраций за год – 35 рисунков. Большая часть рисунков используется для иллюстрирования раздела «Клуб GQ», в апрельском номере здесь 17 иллюстраций к семи материалам колумнистов. Как и прежде, каждый материал сопровождается портретом автора, все они выполнены в одном стиле, это реалистичный портрет без тона,

нарисованный в Adobe Photoshop. Автором всех портретов является художник Александр Кальсин.

Три иллюстрации к материалу «Железное небо» выполнены в смешанной технике, художник Дмитрий Лигай совмещает акварель и компьютерную графику, получая необычный и стильный результат. Иную технику использует художник Наталья Мелух, иллюстрируя материал «Не плачь по мне, Аргентина. Рисунок, созданный с помощью компьютерной графики, имитирует эффект, получаемый при рисовании цветными карандашами. Следующий текст проиллюстрирован двумя коллажами Александра Кальсина. Это сочетание элементов фотографий и цветных геометрических фигур. Акварельные киты сопровождают текст «Влага, мечты, окрестности», при этом киты – только подводка к размышлениям автора, он начинает свой материал с рассказа о сезоне любви у китов в Доминиканской республике. Материал «Европа плюс» о двух возможных угрозах европейскому сообществу со стороны мигрантов – войнах джихада и гангстерах. Проиллюстрирован этот материал рисунком маркерами, на котором изображены молящиеся последователи ислама, горящий автомобиль, человек в маске и с автоматом, а также флаг Европейского содружества в руках у мигранта из исламского мира. Последний материал в рубрике сопровождают две иллюстрации, выполненные в растровой графике. Изображения построены на метафорах и сравнениях, связь с текстом достигается за счет аналогий читателя. В журнале еще два материала, проиллюстрированных растровой компьютерной графикой – текст про певца Стаса Михайлова и большой текст, посвященный вселенной «Звездных Войн». В первом материале все иллюстрации – портреты Стаса Михайлова, нарисованные художником Екатериной Матвеевой, всего шесть рисунков. Текст о вселенной «Звездных Войн» сопровождают 10 векторных портретов персонажей и создателей серии. Автор иллюстраций – Стэнли Чу (Stanley Chow).

Начиная с 2013 года, в журнале меняется соотношение визуальной информации и текста. Проявляется это, в первую очередь, в увеличении количества полосных фотографий и иллюстраций. Так, иллюстрация в рубрике «Материальная помощь» меняет свой размер, к 2015 году она занимает одну полосу. В 2015 году меняется оформление раздела «Клуб GQ», начиная с января, раздел открывают тексты колумнистов, стоит отметить, что иллюстрации теперь занимают значительно больше места по отношению к тексту, чем в номерах 2011-2014 гг. В среднем, количество иллюстраций в номере журнала за 2011-2015 год колеблется от 19 до 22, наименьший показатель соответствует 2013 году. Постоянно иллюстрируются материалы колумнистов в разделе «Клуб GQ» и рубрика «Материальная помощь». В целом, нами отмечена тенденция к усилению визуальной составляющей, повышению наглядности иллюстраций, увеличению места, занимаемого иллюстрациями по отношению к тексту. Это справедливо как в отношении фотографии, так и в отношении графической иллюстрации. Также, было отмечено, что в последний год рассматриваемого периода при создании иллюстраций преобладает использование компьютерной графики. Для этого существует два объяснения. Первое – возможность имитировать традиционные материалы средствами компьютерной графики. Второе – сокращение времени, затрачиваемого на создание иллюстрации, в сравнении с рисованием вручную.

Журнал «**Rolling Stone**» – ежемесячное издание, русская версия американского журнала о музыке и поп-культуре, издается в России с 2004 года. Это один из самых авторитетных и уважаемых в мире журналов о музыке. В основном журнал иллюстрируется фотографиями, общий объем рисованных иллюстраций в одном номере не превышает 4 рисунков. Постоянно иллюстрируются рубрики «Обзоры» и «Зал славы», чаще всего используются растровые компьютерные иллюстрации. Как правило, это портрет исполнителя, который, по мнению редакции, достоин большего

внимания. Большое количество рисунков – редкость для этого журнала. Чаще всего применяется в «Rolling Stone» классический для шаржа метод выделения наиболее характерных черт модели.

Перейдем к анализу иллюстраций на страницах журнала «Rolling Stone». В февральском номере журнала за 2011 год 14 иллюстраций, что большая редкость. Коллаж из векторных рисованных элементов и фотографий иллюстрирует материал об Анне Чапман «Хозяйке на разведку». Иллюстрация нарисована с попыткой передать стилистику советских плакатов довоенного времени, присутствует отсылка к картине Э. Лисицкого «Красным клином бей белых». Серия иллюстраций художника Томаса Фукса сопровождает материал «Назвали груздем», в котором известные музыканты составили списки любимых песен. Всего 10 иллюстраций, одна – полосная, для того, чтобы отделить материал от остального журнала. Остальные девять – это портреты музыкантов, все нарисованы в растровом графическом редакторе, это цветные рисунки, с небольшой долей стилизации, выполненные в довольно реалистичной манере. Материал «С приставкой супер», посвященный актеру Сету Рогену, проиллюстрирован портретом актера в образе Супермена. Это смешанная техника, изображение, изначально нарисованное от руки, доделали в графическом редакторе. В рубрике «Обзоры» портрет группы «Duran Duran», нарисованный художником Андреем Дорохиным. Это растровая графика, портрет выполнен в реалистичной манере, с небольшой долей авторской стилизации. Две оставшихся иллюстрации – это портрет исполнителя в рубрике «Зал славы», нарисованный в растровом графическом редакторе с использованием двух цветов – желтого и черного, а также коллаж для рубрики «Книги». В коллаже сочетаются рисованный портрет автора книги, фотографии и цветные геометрические фигуры, расположенные в хаотичном порядке. В целом, на протяжении 2011 года постоянно иллюстрируются четыре рубрики: «Обзоры», «Книги», «Зал славы» и «Политинформация». Последние три рубрики, при

этом, присутствуют не в каждом номере журнала, чередуясь. В 2012 году рубрика «Книги» прекращается. В среднем же в журнале от 2 до 5 иллюстраций. Исключение – номер, который выходит раз в год и включает в себя ежегодный опрос известных личностей. Так, в январском номере за 2012 год 24 иллюстрации, 19 из них относятся к материалу с итогами 2011 года. Это портреты знаменитых личностей, выполненные в трех разных техниках в растровом графическом редакторе. Первая техника – реалистичный портрет, нарисованный одним цветом, все пропорции кроме головы искажаются, основной акцент делается на лице персонажа. Стоит отметить, что приём с уменьшением тела – классический для шаржа, он не является изобретением именно этого художника. Вторая техника имитирует аппликацию, это портрет, собранный из геометрических фигур разного цвета и фактуры. Третий вид иллюстрации в данном материале это шарж, черно-белый, за исключением одной вещи, на которой делается цветовой акцент.

На протяжении 2013 года количество иллюстраций в журнале сокращается до 2-4 в одном номере. Постоянно иллюстрируются рубрики «Обзоры» и «Зал славы». Исключение – июльский номер, в нем был проиллюстрирован материал «Голова в облаках», всего 3 рисунка акварелью. «Политинформация» - непостоянная рубрика, за 2013 год она появляется в 4 номерах, при этом в конце года её иллюстрируют рисунками в смешанной технике, а не коллажем, как до этого. В декабре 2013 года выпуск печатной версии журнала был временно приостановлен, в связи с тяжелой экономической ситуацией.³⁵ Новый номер журнала вышел в марте 2014 года. Как следствие, в 2014 году количество графических иллюстраций в журнале остается на том же уровне, в 3 номерах за год иллюстрируется специальный материал, посвященный

³⁵ См.: Официальный сайт газеты «Ведомости». Электронный источник. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/news/2014/01/23/izdatelskij-dom-spn-vozobnovil-vypusk-zhurnala-rolling-stone> (дата обращения 10.04.2016)

известной личности или животрепещущей теме. Например, в декабрьском номере журнала такой материал посвящен борьбе христианских школ южных штатов Америки с толерантностью. Текст проиллюстрирован растровой графикой с изображением учителя, который стирает фигуру человека, окрашенную в цвета радужного флага. В сентябрьском номере журнала материал посвящен Стивену Кингу и проиллюстрирован портретом писателя в окружении наиболее запоминающихся образов из его книг. Рисунок создан в растровом графическом редакторе, выполнен в реалистичной манере с небольшой долей стилизации.

В целом, количество иллюстраций в журнале «Rolling Stone» значительно сократилось по сравнению с 2011 годом. Из-за экономических сложностей журнал отказывается от постоянного сотрудничества с художниками, в рубрики «Обзоры» и «Зал славы» после 2012 года всё чаще попадают иллюстрации из американской версии издания. Российские художники также занимаются иллюстрациями для журнала, например, в первом номере за 2015 год рубрики «Обзоры» и «Зал славы» проиллюстрированы растровой компьютерной графикой художника Юрия Кондрашова.

Обобщая всё, сказанное выше, можно сделать вывод, что графическая иллюстрация в журнальном издании на сегодняшний день занимает устойчивую позицию. Даже изменения, связанные с экономическими факторами, не заставили журналы отказаться от авторской иллюстрации. По итогам анализа иллюстраций в журналах были составлены графики, отражающие среднее количество авторских иллюстраций в издании за 2011-2015 гг.³⁶ Также, были составлены диаграммы, наглядно показывающие соотношение графической иллюстрации и прочих видов иллюстрирования в журнале по состоянию на 2015 год.³⁷ Исключение – журнал «Дилетант», поскольку в этом

³⁶ См.: Приложение 1

³⁷ См.: Там же.

издании постоянно иллюстрируется только один материал на протяжении всего существования журнала. Общая тенденция к визуализации материала коснулась и графической иллюстрации, так, возросло количество полосных иллюстраций, а также роль рисунка по отношению к тексту. Это становится заметно, если сравнить постоянно иллюстрируемые рубрики за 2011 и 2015 год. Нами была отмечена тенденция увеличения количества изображений, выполненных с помощью компьютерной графики, а также общее улучшение качества иллюстраций в журналах. Общей для всех журналов чертой стало выделение двух и более рубрик, которые иллюстрируются исключительно авторскими рисунками. Такие рубрики постепенно приобретают важную роль, формируя визуальный облик издания, усиливая эмоциональное воздействие на читателя. По характеру иллюстрации часто можно определить, в каком тоне будет вестись повествование в материале.

Заключение

Целью данной работы были исследование и анализ журнальной иллюстрации в ретроспективе и на современном этапе. Для достижения поставленной цели была подробно изучена теоретическая база по этому вопросу, а также проведен анализ графической иллюстрации в современных журнальных изданиях в период с 2011 по 2015 год. Мы выяснили, каким образом происходило развитие графической иллюстрации с момента основания первого журнала и до наших дней.

Вплоть до конца XX века авторская иллюстрация была одним из важнейших элементов визуального контента журнала. Развитие журнального иллюстрирования неразрывно связано с эволюцией изобразительного искусства и техническим прогрессом. Оно происходит в соответствии с принципом цикличности. Потому, спад, связанный с развитием компьютерных технологий, сменяется сегодня подъемом. Нами было отмечено, что новые технологии на протяжении всей истории развития журнальной иллюстрации требовали времени на их освоение и начало применения в иллюстрировании. Именно поэтому качественная компьютерная графика появляется на страницах журнальных изданий только в последние несколько лет.

В процессе анализа журнальных изданий нами были выявлены следующие тенденции:

1. Наибольшее количество графических иллюстраций во всех журналах приходится на период с 2011 по 2012 год, после этого следует постепенный спад, связанный с экономическими факторами. Общая тенденция среди всех изданий – резкое уменьшение количества авторских иллюстраций в 2013 году, после этого следует очередной подъем. Уменьшение количества иллюстраций в 2013 году связано с запретом на рекламу алкоголя и табачных изделий, а также с изменениями в Мужские журналы

при этом по количеству авторских иллюстраций выходят к 2015 году на уровень равный, или даже более высокий по сравнению с показателями 2011 года.

2. С начала 2013 года наблюдается увеличение роли визуальных элементов по отношению к текстовой части. Это выразилось в увеличении количества полосных иллюстраций (в том числе фото) и инфографики.
3. Женские гляцевые журналы к 2015 году полностью переходят на иллюстрирование фотографиями. В мужских журналах, напротив, складывается традиция иллюстрировать несколько материалов в каждом номере авторской иллюстрацией. Предпочтение при этом отдается компьютерной графике, как правило, растровой.
4. Во всех журналах, кроме женского глянца, складывается следующая тенденция: на протяжении рассматриваемого периода формируется от одной до трех рубрик, постоянно иллюстрируемых авторской иллюстрацией. Эти рубрики, в конечном счете, становятся важным элементом журнального облика, они формируют визуальный облик издания, помогают наладить диалог с читателем, усиливают эмоциональное воздействие.
5. Большое влияние на характер иллюстрации оказывают аудитория и манера подачи информации в издании. Каждому журналу соответствует своя особая манера иллюстрирования материала. Это отражается как в используемых средствах и техниках создания иллюстрации, так и в их жанровой принадлежности. В деловых изданиях используется карикатура, шарж и коллаж, иллюстрации в таких журналах носят ироничный, даже сатиричный подтекст. Научно-образовательные издания предпочитают использовать иллюстрацию, визуализирующую текст, наглядную, без скрытых смыслов. Мужские журналы

используют целый спектр различных иллюстраций, однако акцент делается на иллюстрациях к тексту, отличие от научно-образовательных изданий состоит в том, что связь достигается за счет аналогий и сравнений.

В процессе анализа эмпирического материала нами было выяснено, что графическая иллюстрация на сегодняшний день – не просто декоративный элемент дизайна издания, это важная часть облика журнала. Использование графических иллюстраций – один из лучших способов отражения тона издания, его позиции по определенным вопросам в условиях современной российской действительности. Графическая иллюстрация позволяет читателю самостоятельно моделировать ситуацию, описанную в тексте, она работает на желании человека не просто читать новости, а создавать свою версию событий.

Данное исследование может быть полезно тем, кто будет работать с иллюстрированием СМИ в будущем. Многочисленные явления и процессы влияют сегодня на развитие журнальной периодики. Графическая иллюстрация, переживающая очередной подъем, является одним из этих явлений. В современном издании графическая иллюстрация является одним из средств создания визуального облика издания.

Список литературы

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974. – 386 с.
2. Бхаскаран Л. Дизайн и время. – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. – с.110.
3. Волкова В. В., Газанджиев С. Г., Галкин С. И., Ситников В. П. Дизайн газеты и журнала. — М.: Аспект Пресс, 2003. — 224 с.
4. Галкин С. И. Техника и технология СМИ: Художественное конструирование газеты и журнала: Учеб. Пособие. — М.: Аспект Пресс, 2005. — 215 с.
5. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 310 с.
6. Гомбрих Э. Х. История искусства. М.: АСТ, 1998. – 688 с.
7. Демосфенова Г. Л. Как иллюстрируется книга. – М.: Издательство академии художеств СССР, 1961. – 64 с.
8. Журов А. П., Третьякова К. М. Гравюра на дереве. — М.: Искусство, 1977. – 247 с.
9. Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. – М.: Вильямс, 2006. – 736 с.
10. Лаврентьев А. Н. История дизайна : учеб. пособие. М.: Гардарики, 2007. с. 73.
11. Михайлов С.М. История дизайна Том 1 2002 М. с. 128-196.
12. Рожнова О. И. История журнального дизайна. М.: Университетская книга, 2009. 272 с.
13. Рыков А. В. От кубизма к неоэкспрессионизму. Теоретические проблемы фигуративного искусства XX века // НОМО ESPERANS 2/2006. СПб, 2006. С. 82–89.
14. Рябина Н.З. Технология редакционно-издательского процесса. – М.: Логос, 2008. — 180 с.

15. Ситников В. И. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радиовещание. – М.: Эксмо, 2004. – с. 161.
16. Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. — М.: Изд-во МГУ, 1993. — 248 с.
17. Уильям Харди. Путеводитель по стилю ар нуво / Пер. с англ. – М.: ОАО Издательство «Радуга», 1999. – с.111.
18. Чихольд Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. Пер. с нем. Л. Якубсона. — М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011. — 244 с.
19. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении. Пер. с нем. В. В. Лазурского, В. П. Милютина, П. Ф. Чекрыжова. – М.: Книга, 1980. – 238 с.

Электронные источники

1. Губин В. Д., Сидорина Т. Ю., Филатов В. П. Философия, учебное пособие. URL: <http://www.bibliotekar.ru/filosofiya/224.htm> (дата обращения 20.04.2016)
2. Жан Бодрийяр. Общество потребления. Его мифы и структуры. — М.: Культурная революция; Республика, 2006. URL: http://ec-dejavu.ru/p-2/Pop_Art-2.html (дата обращения 8.04.2016)
3. Казимир Малевич. Собрание сочинений в пяти томах. Т.2, 1998. URL: <http://www.etheroneph.com/gnosis/279-kmalevich-suprematizm.html> (дата обращения 23.04.2016)
4. Официальный сайт газеты «Ведомости». Издательский дом SPN возобновил выпуск журнала Rolling Stone в России. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/news/2014/01/23/izdatelskij-dom-spn-vozobnovil-vypusk-zhurnala-rolling-stone> (дата обращения 10.04.2016)
5. Официальный сайт журнала «The Saturday Evening Post». URL: <http://www.saturdayeveningpost.com/sections/art-entertainment> (дата обращения 19.04.2016)

6. Стивен Хеллер. Образование иллюстратора. URL: <http://educationofillustrator.tumblr.com/contents> (дата обращения 10.03.2016)
7. Сулейманова, С. Р. Тенденция визуализации информации в дизайне печатных медиа Узбекистана / С. Р. Сулейманова // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2013. № 22 (313). Сер. Филология. Искусствоведение. Вып. 81. С. 183–188. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsiya-vizualizatsii-informatsii-v-dizayne-pechatnyh-media-uzbekistana> (дата обращения 26.04.2016)
8. Федорова С. В. Визуализация как ведущая тенденция развития СМИ. Тамбов: Грамота, 2014. № 7 (37): в 2-х ч. Ч. II. С. 189-191. URL: <http://www.gramota.net/materials/2/2014/7-2/53.html> (дата обращения 3.04.2016)
9. José Ernesto Rodríguez. «Handschrift». URL: <https://www.behance.net/gallery/Handschrift/1271211> (дата обращения 06.05.2016)
10. Steve Heller. The End of Illustration? Статья из книги. URL: http://www.illustratorpartnership.org/01_topics/article.php?searchterm=00073 (дата обращения 5.03.2016)

Приложение

Приложение 1.

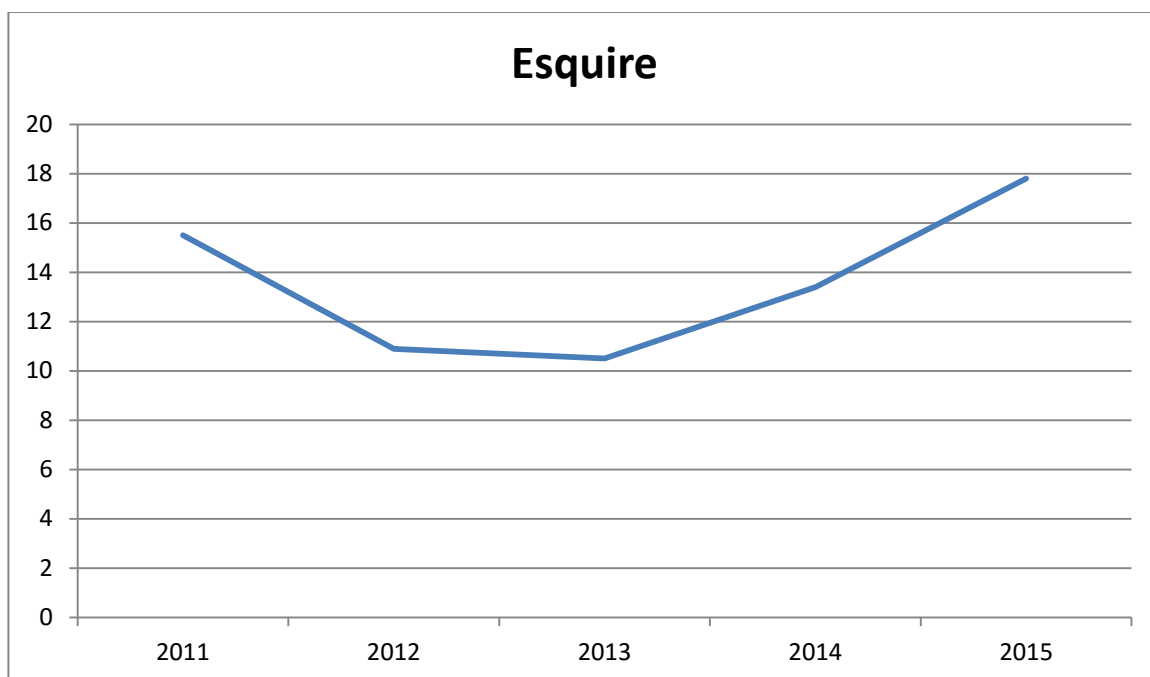

Рисунок 1. Среднее количество графических иллюстраций в номере журнала «Esquire»

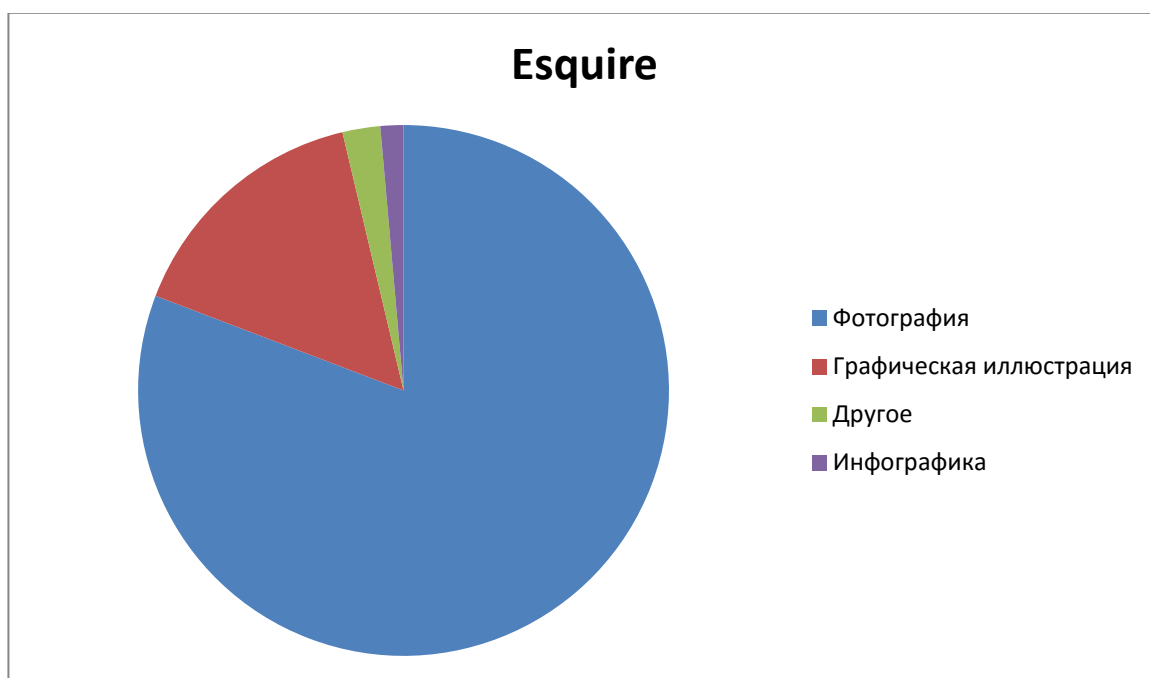

Рисунок 2. Соотношение разных типов иллюстрирования в журнале «Esquire»

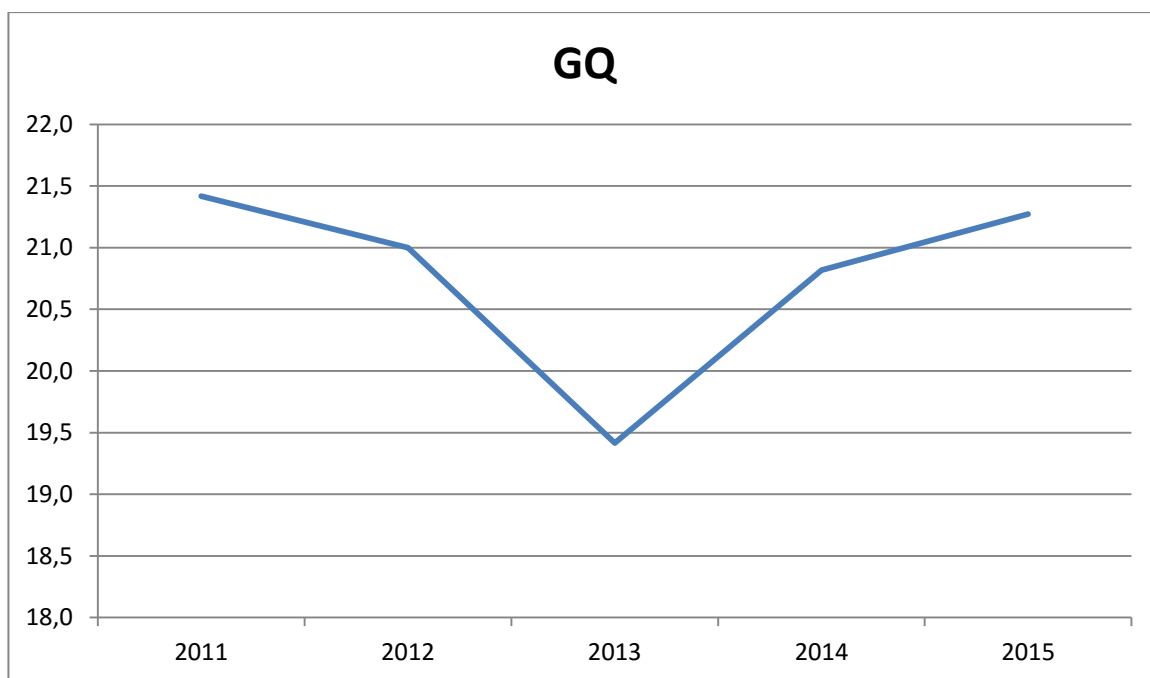

Рисунок 3. Среднее количество графических иллюстраций в номере журнала «GQ»

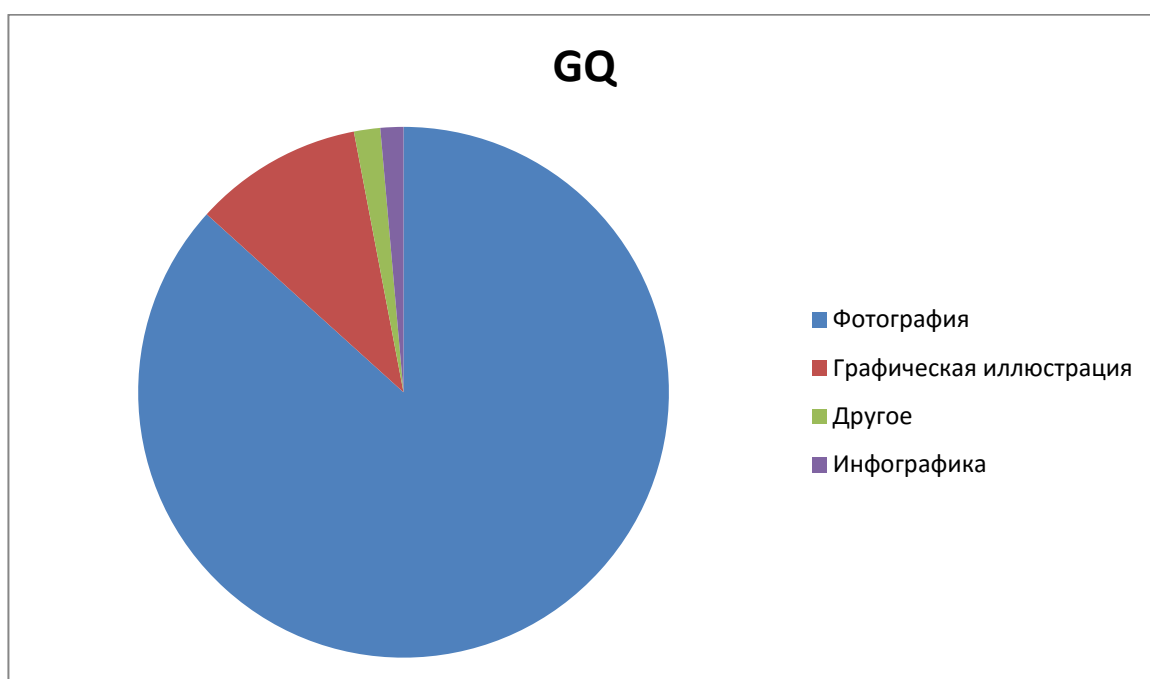

Рисунок 4. Соотношение разных типов иллюстрирования в журнале «GQ»

Рисунок 5. Соотношение разных типов иллюстрирования в журнале «Эксперт»

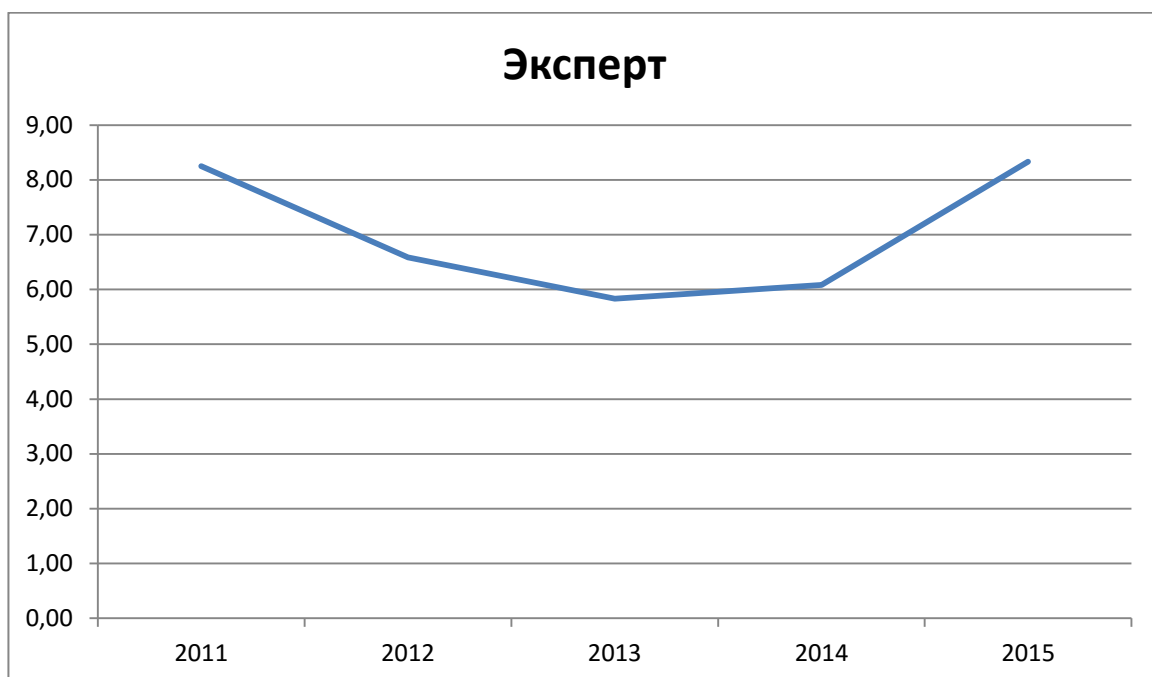

Рисунок 6. Среднее количество графических иллюстраций в номере журнала «Эксперт»

Рисунок 7. Среднее количество графических иллюстраций в номере журнала «Коммерсантъ-Власть»

Рисунок 8. Соотношение разных типов иллюстрирования в журнале «Коммерсантъ-Власть»

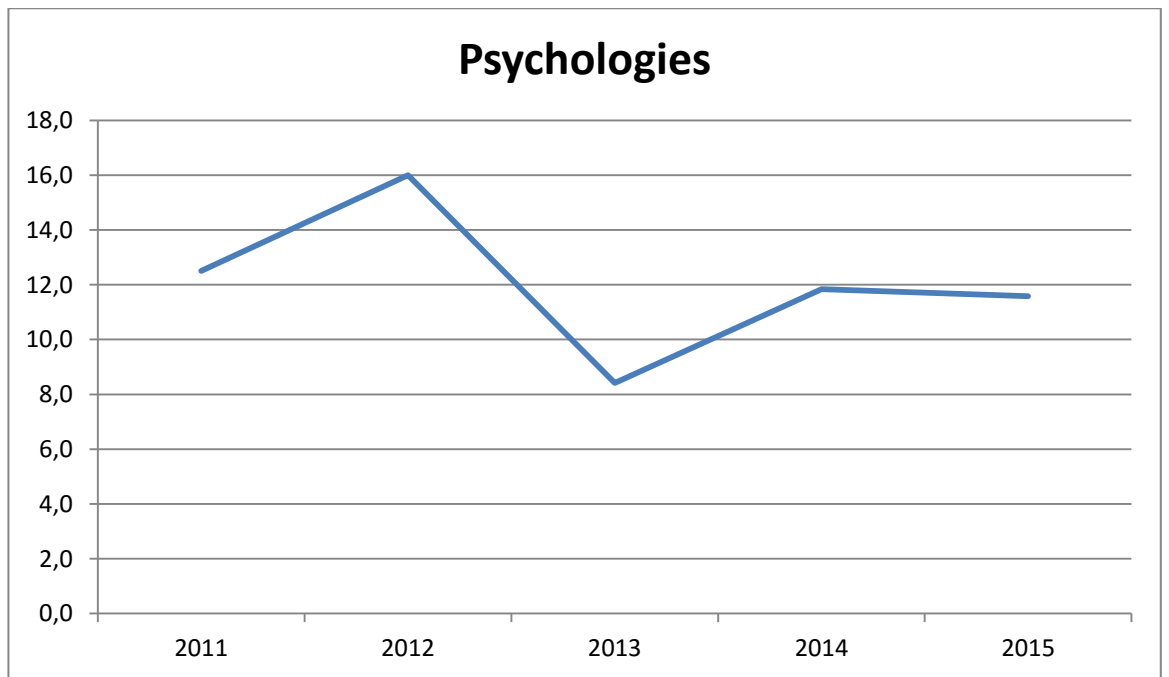

Рисунок 9. Среднее количество графических иллюстраций в номере журнала «Psychologies»

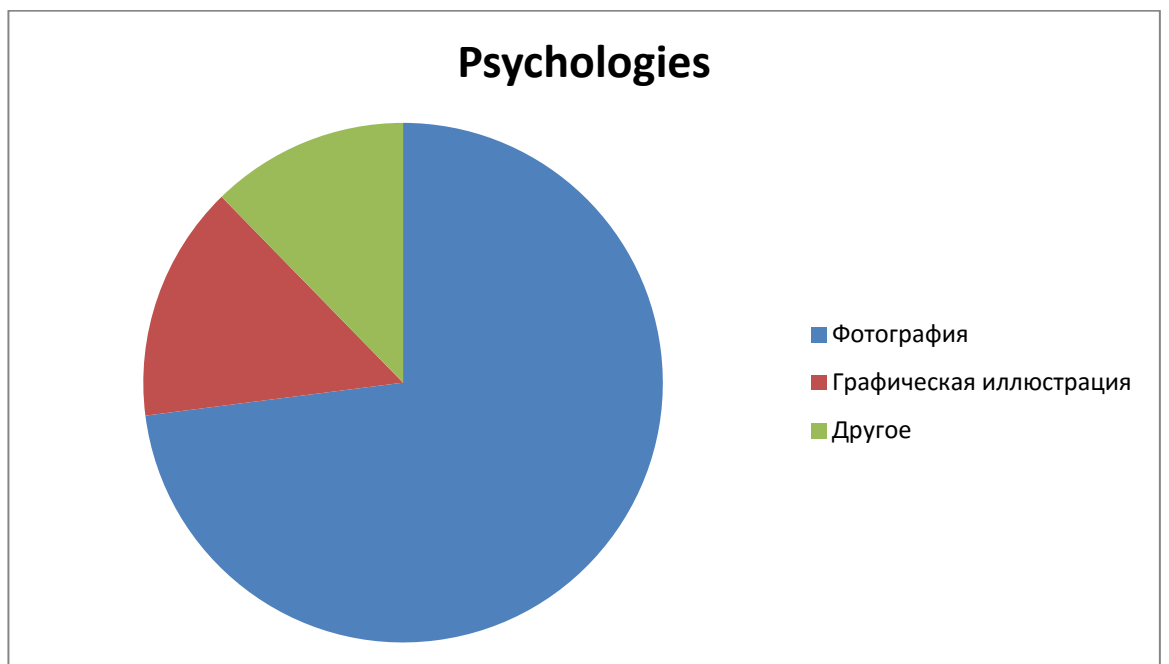

Рисунок 10. Соотношение разных типов иллюстрирования в журнале «Psychologies»

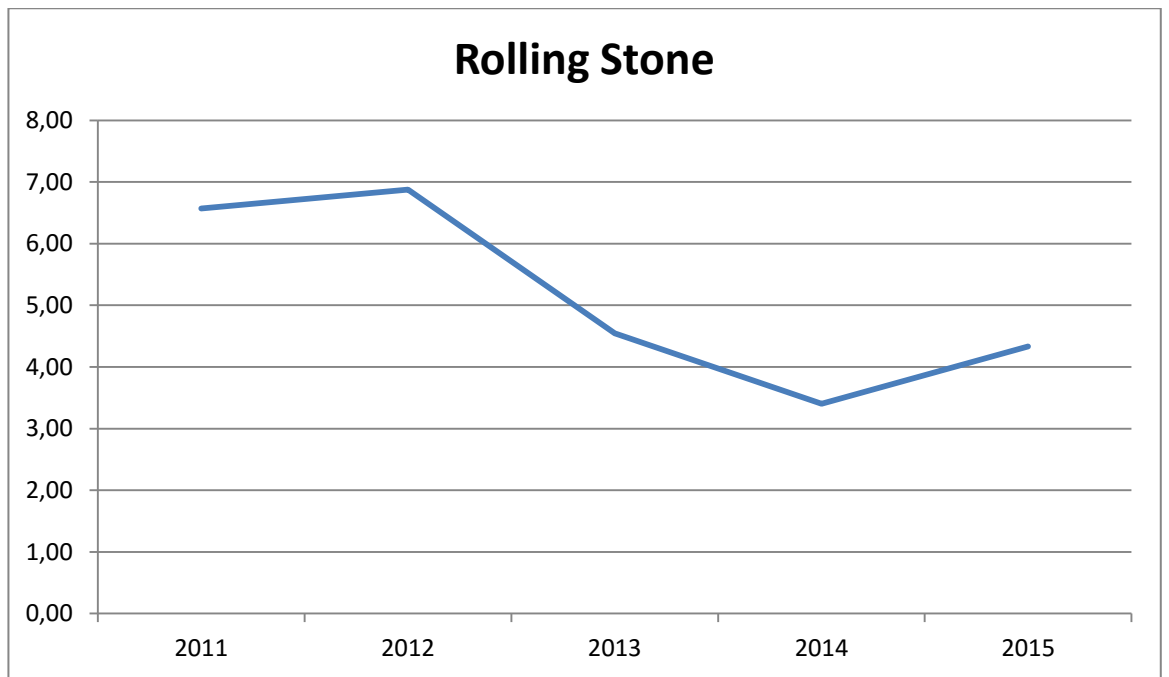

Рисунок 11. Среднее количество графических иллюстраций в номере журнала «Rolling Stone»

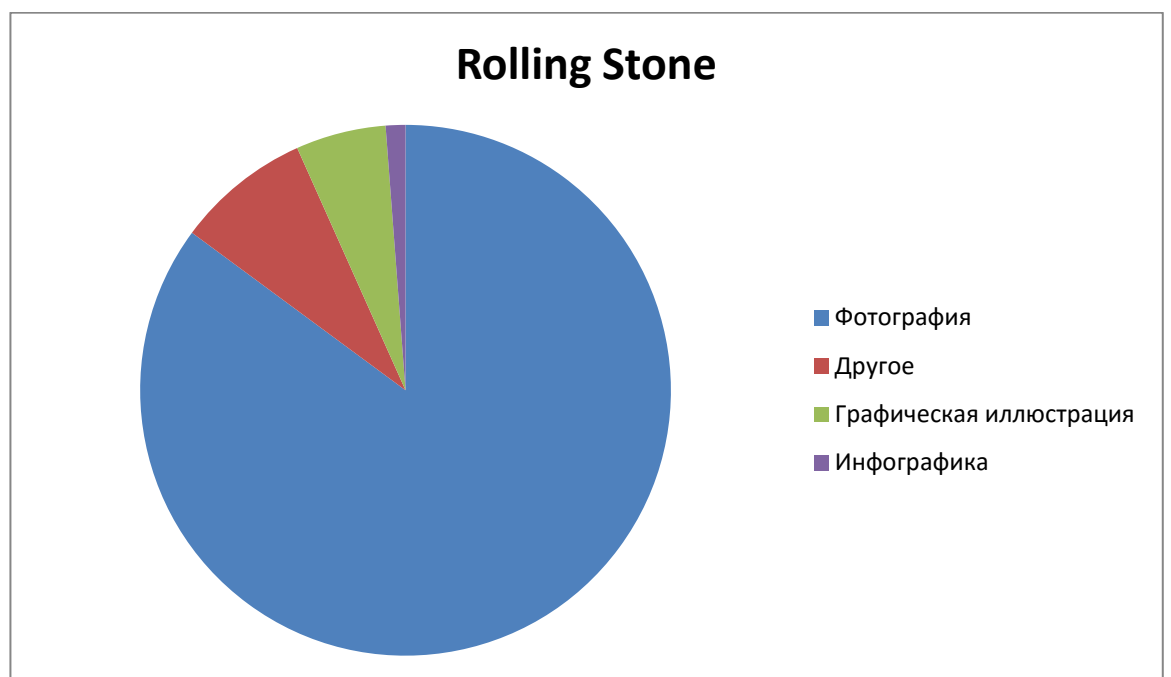

Рисунок 12. Соотношение разных типов иллюстрирования в журнале «Rolling Stone»

Рисунок 13. Среднее количество графических иллюстраций в номере журнала «Psychologies»