

УДК 687.01:004.92:766.05»19/20»

DOI <https://doi.org/10.32782/2415-8151.2026.39.29>

ОБРАЗ І КОНЦЕПТ У ФЕШН-ІЛЮСТРАЦІЇ: ГРАФІЧНІ СТРАТЕГІЇ ТА ПРОЄКТНА ЕСТЕТИКА XX–XXI СТОЛІТЬ

Майстренко Марина Андріївна¹, Чупріна Наталія Владиславівна²

¹аспірант кафедри мистецтва та дизайну костюму,
Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна,
e-mail: marishkaforever@ukr.net, orcid: 0009-0006-9999-8924

²доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри мистецтва та дизайну костюма,
Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна,
e-mail: chouprina@ukr.net, orcid: 0000-0001-7017-6456

Анотація. **Метою** дослідження є комплексний аналіз образно-концептуальних і графічних стратегій у фешн-ілюстрації XX–XXI століть, що формують нові візуальні моделі репрезентації моди. Стаття досліджує, яким чином фешн-ілюстрація трансформується з інструмента фіксації стилю в автономну проектну практику, де поєднуються естетика, критичне осмислення та візуальне конструювання культурного контексту.

Методологія. У роботі застосовано міждисциплінарну методологію, що поєднує принципи мистецтвознавчого аналізу, візуальних студій, теорії дизайну та наративної графіки. Використано системно-порівняльний аналіз авторських ілюстративних практик, а також інтерпретативний підхід до графічної мови як комунікативного коду модного мислення. Вивчено вплив технологічних медіа й змін у культурній парадигмі на трансформацію художніх засобів.

Результати. Проаналізовано ключові зміни в художній природі фешн-ілюстрації: від реалізму й декоративізму початку XX століття до абстрактно-експериментальних і цифрових стратегій сучасності. Визначено актуальні графічні підходи – лінійну динаміку, колір як концепт, композиційну фрагментацію, текстурну гібридність, що утворюють естетичну мову модного образу. Акцентовано увагу на переході від стилістичного зображення до семантично навантаженої візуальної оповіді.

Наукова новизна. Дослідження пропонує нове бачення фешн-ілюстрації як автономного концептуального простору, де графічна форма не лише слугує репрезентацією моди, а стає засобом її проектування. Обґрунтовано ідею фешн-ілюстратора як візуального інтерпретатора соціокультурних кодів, а не просто посередника між дизайнером і глядачем.

Практична значущість. Отримані результати можуть бути застосовані в академічній та освітній діяльності в галузях дизайну, ілюстрації, модознавства, візуальних мистецтв. Стаття також є корисною для розробників візуальних стратегій брендів, кураторів виставкових проєктів, аналітиків візуальної культури, які досліджують комунікативні функції графічного образу в контексті моди.

Ключові слова: фешн-ілюстрація, модна графіка, стиль, техніка, авторство, трансформація, тренди, графічні стратегії, візуальний наратив, цифрові медіа, естетика моди, трансформація стилю, міжмедійне мистецтво, авторські техніки й візуальні стратегії брендів.

ВСТУП

Фешн-ілюстрація як візуальна практика формувалася в постійному діалозі з естетичними, соціокультурними й технологічними змінами. Від перших журнальних зображень модного костюма до цифрових експериментів сучасності, ця галузь графіки демонструє надзвичайну гнучкість у реагуванні на виклики часу. Упродовж 20 століття художники-ілюстратори працювали переважно з традиційними матеріалами – аквареллю, тушшю, гуашшю, пастеллю, вугіллям – що давали змогу не лише передавати текстури тканин, пластику фігури й динаміку силуету, а й створювати образ моди як мистецьке висловлювання. Такі техніки сприяли формуванню особливої візуальної мови фешн-графіки, де лінія, ритм і легкість композиції ставали інструментами інтерпретації не лише одягу, а й самого духу епохи.

У контексті ХХІ століття фешн-ілюстрація значно розширила поле вираження. Гібридизація технік, інтеграція цифрових медіа, поява нових форматів презентації та зміна функціонального статусу ілюстратора в модній індустрії зумовили переосмислення традиційних графічних засобів. Замість прямолінійного репрезентування одягу на перший план виходить образність, концептуальність, емоційна насиченість, іноді навіть наративність. Сучасні автори дедалі частіше трактують фешн-ілюстрацію як поле для експерименту, де межі між дизайном, мистецтвом і візуальним досвідом стираються.

У статті розглядаються концептуально-графічні підходи до фешн-ілюстрації в контексті еволюції технік, стилістики й авторських рішень упродовж ХХ–ХХІ століть. Аналіз спрямовано на виявлення ключових тенденцій у зміні графічної мови моди, акцентуючи на тому, як художня ілюстрація трансформується під впливом цифрових технологій, нової чуттєвості й візуальної культури сучасності.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблематика фешн-ілюстрації в сучасному науковому дискурсі розглядається крізь призму міждисциплінарного підходу – на перетині дизайну, візуального мистецтва та цифрових технологій. Дослідницький інтерес зміщується від функціонального розуміння ілюстрації як допоміжного засобу модної презентації до вивчення її як самостійного художнього вислову з власною візуальною граматику та стилістичною автономією.

Серед українських наукових розвідок варто виокремити дослідження А. Селезньової, у якому здійснено спробу окреслити актуальні

напрями розвитку fashion-ілюстрації в Україні. Авторка аналізує характерні стилістичні ознаки та графічні прийоми, акцентуючи увагу на збереженні емоційної експресії лінії та кольору в умовах активного впровадження цифрових медіа. Її підхід ґрунтується на спостереженні за зростанням ролі авторської манери, що надає фешн-ілюстрації статусу художнього артефакту, а не просто етапу проектної документації [3].

У науковій статті І. Гардабхадзе вивчається еволюція дизайнерського мислення в модній сфері, зокрема у зв'язку з трансформацією індустріальної екосистеми. Авторка розглядає фешн-ілюстрацію як частину візуальної стратегії сучасного дизайну, що переходить від презентації речей до побудови візуальних сценаріїв, які комунікують ідеї, настрої і філософію бренду. У роботі простежується тісний зв'язок між диджиталізацією моди й переосмисленням ручної графіки: вона вже не поступається цифровим моделям, а натомість стає їх концептуальним контрапунктом [1].

Значний внесок у формування теоретико-практичного підґрунтя фешн-графіки робить також дослідження А. Дубрівної та К. Кружиліної, у якому авторки аналізують художні методи візуалізації моди як засобу стилістичної інтерпретації. Звертаючи увагу на динаміку лінії, ритм композиції, а також на експеримент з матеріалами, дослідниці пропонують бачити фешн-ілюстрацію не лише як фіксацію зовнішніх ознак образу, а як візуальну систему, що проектує естетику часу [2].

Серед зарубіжних студій на особливу увагу заслуговує міждисциплінарна розробка А. Балдраті й співавторів, де фешн-ілюстрація розглядається в контексті використання штучного інтелекту та дифузійних моделей для створення змінених модних зображень. Робота демонструє, що цифрові інструменти не лише змінюють технічні підходи, а й впливають на структуру самої ілюстративної мови, формуючи нову естетику взаємодії між текстом, зображенням та інтерфейсом [4]. Цей підхід відкриває перспективи переосмислення авторства й графічної стилістики в умовах постмедійної культури.

Узагальнюючи, можна стверджувати, що сучасні наукові дослідження фешн-ілюстрації концентруються довкола кількох ключових векторів: 1) осмислення авторської стилістики як естетичної цінності; 2) інтеграція аналогових і цифрових засобів у межах єдиної художньої стратегії; 3) еволюція функцій ілюстрації – від декоративного додатка до інструмента візуального наративу. Водночас недостатньо системно досліджується саме

графічна мова фешн-ілюстраторів у широкому часовому діапазоні ХХ–ХХІ століть з урахуванням трансформаційного потенціалу матеріалів, технік і стилістичних рішень. Саме ця малодосліджена проблема окреслює наукову новизну запропонованої статті.

МЕТА

Метою статті є комплексне теоретичне осмислення фешн-ілюстрації як окремого візуального феномена, що впродовж ХХ–ХХІ століть зазнав істотних трансформацій під впливом естетичних, технологічних, соціокультурних і професійних змін, зокрема не лише систематизацію явища фешн-ілюстрації в його сучасному стані, а й спробу встановити її методологічні межі як галузі художньо-проектного знання.

Для досягнення мети необхідно:

– виявити домінантні стилістичні тенденції у творчості фешн-ілюстраторів ХХ–ХХІ століть;

– проаналізувати художні, технічні й матеріальні рішення, що визначають концептуально-графічний підхід до модної ілюстрації;

– осмислити сучасну фешн-графіку як простір авторського проектування, у якому образ моди стає візуальним нарративом, а не лише зображенням речі;

– з'ясувати взаємозв'язки між розвитком цифрових інструментів, зміною художнього мислення та появою нових форм взаємодії ілюстраторів з модною індустрією;

– критично осмислити фешн-ілюстрацію як міжмедійне мистецтво, що балансує між аналітикою дизайну, інтуїцією мистецтва й актуальністю візуальної культури.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

З огляду на стрімкий розвиток візуальної культури, фешн-ілюстрація зазнає радикальних змін, що вимагають перегляду усталених класифікаційних моделей. У цьому розділі вперше здійснено спробу впорядкувати актуальні художні стратегії, що домінують у сучасній модній графіці, через призму п'яти типів образотворчого мислення: від реалістичного трактування постаті до діджитального моделювання й доповненої реальності. Запропонована типологія базується не лише на зовнішніх формальних ознаках, але й на виявленні авторських підходів до побудови модного образу як візуальної концепції.

1. Реалістична фешн-ілюстрація: між портретом і модною документацією.

Реалістичний напрям фешн-ілюстрації характеризується високим ступенем деталізації, увагою до фактури тканин, гри світла

та тіней, а також точним відтворенням анатомічних пропорцій. Ілюстратори, такі як Девід Даунтон, Біл Донован, Меган Гесс, Гледіс Перінт Палмер та Антоніо Суареш, використовують змішані техніки – акварель, туш, гуаш, цифрову обробку – для створення елегантних і витончених зображень.

Девід Даунтон відомий своєю здатністю передавати елегантність і пластичність моделі за допомогою кількох штрихів і кольорових акцентів, що створює враження спонтанності й легкості [7]. Біл Донован, як художник-резидент Діор Б'юті, поєднує класичні техніки із сучасними підходами, акцентуючи на емоційній виразності та динаміці образу [9]. Меган Гесс створює ілюстрації з використанням тонких ліній і витончених деталей, що надає її роботам характерної розкішності й гламурності [11]. Розглянемо творчість фешн-ілюстраторів більш детально.

Девід Даунтон. Стиль Даунтон поєднує елегантність, мінімалізм і вишуканість (рис. 1). Його ілюстрації мають витончені, часто неповні силуети, що передають характер моделі через кілька точних штрихів. Він майстерно балансує між деталізацією та абстракцією, даючи глядачеві змогу самостійно доповнювати образ. Неповнота зображення – залишає частини ілюстрації «відкритими», що надає відчуття легкості й свободи. Експресивні мазки – використання широких, швидких рухів пензля створює ефект динаміки. Вибіркове деталювання – детально промальовує обличчя або аксесуари, залишаючи решту зображення лише окресленою. Гра з негативним простором – часто використовує білий фон як невід'ємну частину композиції [7].

Біл Донован створює фешн-ілюстрації, які вирізняються поетичною елегантністю й нагадують імпресіоністичні замальовки [9]. Легкі акварельні мазки передають рух, текстуру тканин і настрої образу (рис. 2).

Повітряність – акварельні переходи створюють ефект легкості й ефемерності.

Живописний мінімалізм – використання мінімуму деталей, які, проте, точно передають суть образу.

Емоційна виразність – його ілюстрації несуть певний настрій, часто підкреслений плавністю ліній і розмитими силуетами.

Вибіркова деталізація – художник часто опрацьовує лише ключові елементи (очі, губи, силуети), залишаючи інші деталі абстрактними.

Спонтанні мазки – акварельні розливи додають руху, передаючи текстуру тканини та пластику моделі.

Рис. 1. Фешн-ілюстрації Девіда Даунтона [8]

Негативний простір – активно використовує білий фон для створення контрасту й ефекту легкості.

2. Абстрактна й експериментальна фешн-ілюстрація: пошук нових форм вираження.

Абстрактно-експериментальний напрям фешн-ілюстрації характеризується свободою композиційних рішень, використанням нетрадиційних матеріалів і технік, а також орієнтацією на передачу емоційного стану через образ. Представники цього напрямку, зокрема Стіна Перссон, Аліна Заманова, Річард Гейнс, Камілла Френсес і Лаура Лайне, активно працюють з формою, кольором і фактурою, розширюючи межі традиційної модної ілюстрації.

Стіна Перссон поєднує акварель, туш, колаж і типографіку, створюючи образи, у яких яскравість поєднується з елегантністю й графічною виразністю [18]. Аліна Заманова в роботах звертається до тем ідентичності та переосмислення уявлень про красу, застосовуючи змішані техніки й експериментальні візуальні рішення [28].

Художній стиль Стіни Перссон вирізняється експресивністю й емоційною насиченістю. У її ілюстраціях абстрактні акварельні плями взаємодіють із чіткими графічними контурами, формуючи напруження між спонтанністю й контролем [18]. Яскрава палітра з ефектами прозорості та нашарування тонів поєднується з контрастами чорних ліній і м'яких кольорових розливів, що створює динамічну композицію. Застосування чорнила, акварелі й колажних елементів, зокрема декоративного вирізаного паперу, дає художниці змогу поєднувати традиційні та сучасні візуальні прийоми, формуючи актуальну модель фешн-ілюстрації (рис. 3).

Твори Лаура Лайне вирізняються високою естетичною витонченістю й емоційною глибиною. Її ілюстрації баланують між реальністю й фантазією, втілюючи модні образи в гротескно-елегантній формі. Авторка використовує витягнуті пропорції, графічну експресію, витончену лінію та складні текстури, щоб передати не лише фасон одягу, а й настрій, характер і навіть підсвідомі стани

Рис. 2. Фешн-ілюстрації Біла Донавана [10]

Рис. 3. Фешн-ілюстрації Стіни Персон [19]

зображуваних персонажів. Колористика ілюстрацій витримана в приглушених тонах з акцентами на деталях. Роботи Лайне часто асоціюються з містичною атмосферою, що посилює художній наратив модного образу [15]. Стилістика ілюстрацій вирізняється впливом ар-нуво, японської гравюри та готичної романтики, створюючи унікальний почерк, який визнається в усьому світі (рис. 4).

3. Мінімалістична й монохромна фешн-ілюстрація: естетика лінії та форми.

Мінімалістичний напрям фешн-ілюстрації характеризується використанням простих геометричних форм, тонких контурів та обмеженої кольорової палітри. Ілюстратори, такі як Карлі Кун, Шейн Клуєтт, Санфлавермен, Пернілле Еґесков та Аурор де ла Морінері, створюють роботи, що передають сутність образу через мінімальні засоби вираження.

Карлі Кун, відома як Де Карторіаліст, використовує прості, але виразні лінії для створення елегантних і сучасних ілюстрацій [12]. Санфлавермен спеціалізується на ілюстраціях чоловічої моди, використовуючи акварель для

створення витончених і стильних образів [23]. Далі розглянемо специфіку авторської манери й візуальної мови окремих фешн-ілюстраторів, що репрезентують обраний напрям.

Карлі Кун, відома під псевдонімом Де Карторіаліст, є однією з провідних представниць мінімалістичної фешн-ілюстрації нового покоління. Її стиль базується на витонченій лінійності, точній композиції та глибокому відчутті ритму модного образу [12]. Художниця працює здебільшого вручну – з використанням туші, лайнерів, чорнила, а згодом доповнює ілюстрації цифровою обробкою. Характерна особливість її робіт – економія засобів виразності, де кожна лінія несе емоційне навантаження. Вона не прагне до фотореалістичності, натомість транслює атмосферу, жест, пластику образу, перетворюючи моду на лаконічну графічну поезію. Її ілюстрації функціонують на межі моди, мистецтва та візуального дизайну, залишаючи простір для інтерпретації та візуальної недомовленості (рис. 5).

Санфлавермен (Метью Міллер) – американський фешн-ілюстратор, відомий своїм

Рис. 4. Фешн-ілюстрації Лаури Лейн [14]

Рис. 5. Фешн-ілюстрації Карлі Кун [13]

авторським підходом до зображення чоловічого стилю. Він працює переважно аквареллю, поєднуючи її з тушшю та графітним олівцем, часто створюючи ілюстрації на сторінках старих книжок або газет. Його техніка вирізняється прозорими шарами, легкими розмиттями й точними акцентами, що підкреслюють текстуру тканин і деталі класичного чоловічого гардеробу. Образи Санфлавермен – це не лише модні фігури, а візуальні історії про естетику сучасного джентльмена [23]. Його роботи поєднують традиційну майстерність із глибоким розумінням sartorial-культури, завдяки чому він співпрацював з брендами Монтблан, Омега, Есквайр та іншими (рис. 6).

4. Цифрова та 3D фешн-ілюстрація: синтез традиційного й віртуального.

Цифрова фешн-ілюстрація поєднує традиційні принципи малюнка з можливостями цифрового моделювання. Ілюстратори, такі як Блер Брайтенштейн, Юко Шимідзу, Тобіас Голл, Сара Палья й Олів'є Рустен, використовують програми на кшталт Прокрієйт, Адоб Ілюстратор, Блендер для створення високотехнологічних, реалістичних або футуристичних модних образів.

Блер Брайтенштейн створює експресивні ілюстрації з використанням акварелі та цифрових інструментів, поєднуючи традиційні техніки із сучасними технологіями [5]. Юко Шимідзу поєднує традиційні японські техніки із сучасною цифровою обробкою, створюючи унікальні та виразні ілюстрації [22]. Деталізуємо особливості художньої мови й стилістичних стратегій провідних фешн-ілюстраторів.

Блер Брайтенштейн. Стиль Блер Брайтенштейн можна описати як грайливий, експресивний і сміливий. Вона інтерпретує моду не буквально, а через призму емоцій і характеру. Перебільшені риси обличчя – великі очі, виразні губи, підкреслені скули, що додають її персонажам театральності. Розмашисті, недбалі лінії – створюють відчуття енергії та швидкості. Насичені кольори й текстури – особливо червоний, рожевий та оранжевий, які роблять образи яскравими [5]. Стилзація модних образів – часто малює моделі у нарядах високої моди, з акцентом на об'ємність форм і текстильні ефекти (рис. 7).

Олів'є Рустен (Бальмен). Його підхід до фешн-ілюстрації базується на синтезі

Рис. 6. Фешн-ілюстрації Метью Міллера [17]

Рис. 7. Фешн-ілюстрації Блер Брайтенштейн [6]

традиційного дизайну й передових цифрових технологій. Фотореалізм через складні текстури – моделі виглядають майже як справжні завдяки детальній обробці тканин, відблисків і тіней. Світлові ефекти й рефлексії – ретельно пророблене освітлення створює драматичний ефект і додає глибини. Поєднання матових і глянцевиx поверхонь – створює контраст між різними матеріалами. Динамічні композиції – ілюстрації нерідко містять рух моделей або багаторівневі структури в просторі (рис. 8).

5. Анімована фешн-ілюстрація та доповнена реальність (AR): інтерактивність і динаміка

Анімована фешн-ілюстрація використовує рух як основний елемент художнього вираження. Ілюстратори, такі як Лоїс ван Баарле (Лойш), Хейден Вільямс, Шамех Аль-Блуві, Рубен Толедо та Грета Ларкінс, створюють GIF-анімації, відеоілюстрації або інтерактивні AR-моделі, що дають змогу бачити трансформацію тканин, зміну світла та відтінків.

Лоїс ван Баарле, відома як Лойш, створює цифрові ілюстрації й анімації, що

поєднують емоційність і технічну майстерність [24]. Грета Ларкінс створює анімовані GIF-ілюстрації, що додають динаміки й інтерактивності модним образам [16]. Зосередимо увагу на ключових візуальних прийомах та естетичних принципах, притаманних окремим фешн-ілюстраторам цього напрямку.

Лоїс ван Баарле, більш відома як Лойш, є цифровою художницею, яка поєднує елементи моди з фантазійною та концептуальною графікою, створюючи роботи, що виглядають майже як сцени з анімаційних фільмів. Дрімлива атмосфера її робіт – персонажі ніби перебувають у власному світі, де реальність переплітається з казковими елементами. Жива експресія – акцент на міміці, жестах і виразних очах моделей [24]. Плавні лінії та м'які тіні – надають малюнкам органічності й легкості. Яскраві, пастельні та теплі кольори – створюють м'яку, майже акварельну естетику. Повітряна стилізація тканин – одяг здається легким, струмливим, ніби він оживає на персонажі. Серед графічних прийомів важливо відмітити градієнтну розтяжку кольорів – плавні переходи відтінків створюють ефект

Рис. 8. Фешн-ілюстрації Олів'є Рустен [20; 21]

глибини та світла. Динамічні композиції – часто персонажі зображені в русі, що додає відчуття життєвості. Контраст м'яких і чітких ліній – окремі елементи промальовуються з особливою увагою, тоді як фон залишається розмитим. Ефект сяяння (glow effect) – використання світлових акцентів для підкреслення форм. Поєднання натуралістичних рис з мультяшними акцентами – великі очі, видовжені силуети, які додають роботам казковості (рис. 9).

Роботи Хейдена Вільямса поєднують класику та сучасність, створюючи стиль, який нагадує модні ілюстрації 80-х із новітньою графічною досконалістю. Він використовує традиційні матеріали, такі як олівці та маркери для контурів і тіней, а також цифрову обробку в Adobe Photoshop і Illustrator для полірування кольорів [26]. Стиль Вільямса можна охарактеризувати як гламурний, динамічний

і деталізований, з чіткими контурами, насиченими кольорами й елегантними силуетами, що створюють ефект високої моди (рис. 10).

ВИСНОВКИ

Результати дослідження підтверджують, що фешн-ілюстрація в сучасному контексті функціонує як багаторівнева система візуального кодування моди, не лише візуалізуючи об'єкт, а й переосмислюючи його через індивідуальну графічну мову. Класифікація за п'ятьма візуально-стилістичними векторами (реалістичний, експериментальний, мінімалістичний, цифровий, AR/анімаційний) дала змогу виокремити домінантні авторські моделі репрезентації. Фешн-ілюстрація постає не як допоміжна сфера при дизайні, а як самодостатній культурний текст, що функціонує на межі графіки, нових медіа та модного нарративу. У досліджених практиках чітко

Рис. 9. Фешн-ілюстрації Лоїс ван Баарле [25]

Рис. 10. Фешн-ілюстрації Хейден Вільямс [27]

окреслюються не лише технічні інновації, але й естетичні та смислові зсуви: від фіксації зовнішнього вигляду – до формування ідеї, образу, темпоральної атмосфери. Отже, фешн-ілюстрація ХХ–ХХІ століть демонструє здатність адаптуватися до нових візуальних середовищ, залишаючись актуальним полем для візуальних експериментів і виявлення індивідуального стилю. Цей пласт графічної культури вимагає подальшого дослідження вже не лише в дизайні одягу, а в ширшому контексті креативних індустрій і візуального мистецтва доби постцифрового образу: потрібно скоротити текст буквально на пару рядочків, без втрати сенсу, наукову мову зберегти, без плагіату.

ЛІТЕРАТУРА

- [1] Гардапхадзе І. Еволюція фешн-дизайну в умовах трансформації екосистеми індустрії моди. *Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»*. 2023. Вип. 48. С. 151–161. DOI:10.31866/2410-1176.48.2023.282478.
- [2] Дубрівна А.П., Кружиліна К.С. Сучасні тенденції fashion-ілюстрації. *Актуальні проблеми сучасного дизайну : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції*. 2020. Т. 2. С. 70–72.
- [3] Селезньова А.В. Сучасні тенденції розвитку fashion-ілюстрації в Україні. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія «Мистецтвознавство»*. 2020. Вип. 43. С. 17–26. DOI: 10.31866/2410-1176.43.2020.220059.
- [4] Baldrati A., Morelli D., Cartella G., Cornia M., Bertini M., Cucchiara R. Multimodal Garment Designer: Human-Centric Latent Diffusion Models for Fashion Image Editing. arXiv preprint arXiv:2304.02051. 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2304.02051.
- [5] Breitenstein B. Blair Breitenstein Official Website. 2023. URL: <https://blairbreitenstein.com/> (дата звернення: 20.01.2026).
- [6] Breitenstein B. Фешн-ілюстрації Блера Брайтенштейна. Онлайн-ресурс. URL: <https://fphanguk.com/blair-breitenstein> (дата звернення: 20.01.2026).
- [7] Downton D. *Masters of Fashion Illustration*. London : Laurence King Publishing, 2015.
- [8] Downton D. Фешн-ілюстрації Девіда Даунтона. URL: <https://graymca.com/david-downton> (дата звернення: 20.01.2026).
- [9] Donovan B. *Advanced Fashion Drawing: Lifestyle Illustration*. London : Laurence King Publishing, 2010.
- [10] Donovan B. Фешн-ілюстрації Біла Донована. URL: <https://www.illustrationdivision.com/bil-donovan> (дата звернення: 20.01.2026).
- [11] Hess M. *Fashion House: Illustrated Interiors from the Icons of Style*. Melbourne : Hardie Grant Books, 2015.
- [12] Kuhn C. The Cartorialist: Carly Kuhn's Official Website. 2021. URL: <https://carlykuhn.com> (дата звернення: 20.01.2026).
- [13] Kuhn C. Фешн-ілюстрації Карлі Кун. URL: <https://www.illustrationdivision.com/carly> (дата звернення: 20.01.2026).

- [14] Laine L. Laura Laine Official Website. 2023. URL: <https://lauralaine.net/portfolio/illustrations> (дата звернення: 20.01.2026).
- [15] Laura Laine. Gallery on Nevsepic. 2023. URL: <https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/9732-laura-leyn-fashion-illustrations-57-rabot.html> (дата звернення: 20.01.2026).
- [16] Larkins G. Greta Larkins Official Website. 2023. URL: <https://www.fashiongifs.com> (дата звернення: 20.01.2026).
- [17] Miller M. Фешн-ілюстрації Метью Міллера: інтерв'ю та ілюстрації. 2013. URL: <https://dapperlou.com/interviews/2013/12/interview-ave-menswear-illustrator.html> (дата звернення: 20.01.2026).
- [18] Persson S. Stina Persson Official Website. 2023. URL: <https://www.stinapersson.com> (дата звернення: 20.01.2026).
- [19] Persson S. Фешн-ілюстрації Стіни Персонс. URL: https://www.instagram.com/stina_persson_illustration (дата звернення: 20.01.2026).
- [20] Rousteing O. Фешн-ілюстрації Олів'є Рустена (Balmain). *Women's Wear Daily*. 2017. URL: <https://wwd.com/eye/lifestyle/feature/balmain-designs-costumes-paris-opera-10887877> (дата звернення: 20.01.2026).
- [21] Rousteing O. Фешн-ілюстрації Олів'є Рустена. 2017. URL: <https://fashion.sohu.com/20170831/n509122231.shtml> (дата звернення: 20.01.2026).
- [22] Shimizu Y. Yuko Shimizu Official Website. 2023. URL: <https://yukoart.com> (дата звернення: 20.01.2026).
- [23] Sunflowerman. Sunflowerman Official Website. 2023. URL: <https://sunflowerman.com> (дата звернення: 20.01.2026).
- [24] van Baarle L. Loish Official Website. 2023. URL: <https://loish.net> (дата звернення: 20.01.2026).
- [25] van Baarle L. Фешн-ілюстрації Loish. URL: <https://www.instagram.com/loish> (дата звернення: 20.01.2026).
- [26] Williams H. Hayden Williams Facebook Page. 2023. URL: https://www.facebook.com/haydenwilliamsillustrations/?locale=vi_VN (дата звернення: 20.01.2026).
- [27] Williams H. Hayden Williams Instagram Page. 2023. URL: https://www.instagram.com/hayden_williams/?hl= (дата звернення: 20.01.2026).
- [28] Zamanova A. Alina Zamanova: Ugliness as the New Paradigm. *Metal Magazine*. 2015. URL: <https://metalmagazine.eu/en/post/alina-zamanova-ugliness-as-the-new-paradigm> (дата звернення: 20.01.2026).

REFERENCES

- [1] Hardabkhadze, I. (2023). *Evolutsiia feshn-dyzainu v umovakh transformatsii ekosystemy industrii mody [Evolution of fashion design in the conditions of fashion industry ecosystem transformation]*. *Visnyk KNUKіM. Serii: Mystetstvoznavstvo*. (48). 151–161. DOI:10.31866/2410-1176.48.2023.282478 [in Ukrainian].
- [2] Dubrivna, A.P., & Kruzhylyna, K.S. (2020). *Suchasni tendentsii fashion-iliustratsii [Modern trends in fashion illustration]*. *Aktualni problemy suchasnoho dyzainu: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii*. (2). 70–72 [in Ukrainian].

- [3] Selezniova, A.V. (2020). Suchasni tendentsii rozvytku fashion-iliustratsii v Ukraini [Modern trends in the development of fashion illustration in Ukraine]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Seriya: Mystetstvoznavstvo*. (43). 17–26. DOI: 10.31866/2410-1176.43.2020.220059 [in Ukrainian].
- [4] Baldrati, A., Morelli, D., Cartella, G., Cornia, M., Bertini, M., & Cucchiara, R. (2023). Multimodal Garment Designer: Human-Centric Latent Diffusion Models for Fashion Image Editing. arXiv preprint arXiv:2304.02051. DOI: 10.48550/arXiv.2304.02051 [in English].
- [5] Breitenstein, B. (2023). Blair Breitenstein Official Website. URL: <https://blairbreitenstein.com> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [6] Breitenstein, B. (2023). Feshn-iliustratsii Blera Braitenshteina [Fashion illustrations by Blair Breitenstein]. Online resource. URL: <https://fphanguk.com/blair-breitenstein> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [7] Downton, D. (2015). *Masters of Fashion Illustration*. London: Laurence King Publishing [in English].
- [8] Downton, D. (2023). Feshn-iliustratsii Devida Dauntona [Fashion illustrations by David Downton]. Online resource. URL: <https://graymca.com/david-downton> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [9] Donovan, B. (2010). *Advanced Fashion Drawing: Lifestyle Illustration*. London: Laurence King Publishing [in English].
- [10] Donovan, B. (2023). Feshn-iliustratsii Bila Donovan [Fashion illustrations by Bil Donovan]. Online resource. URL: <https://www.illustrationdivision.com/bil-donovan> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [11] Hess, M. (2015). *Fashion House: Illustrated Interiors from the Icons of Style*. Melbourne: Hardie Grant Books [in English].
- [12] Kuhn, C. (2021). *The Cartorialist: Carly Kuhn's Official Website*. URL: <https://carlykuhn.com> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [13] Kuhn, C. (2023). Feshn-iliustratsii Kari Kun [Fashion illustrations by Carly Kuhn]. Online resource. URL: <https://www.illustrationdivision.com/carly> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [14] Laine, L. (2023). Laura Laine Official Website. URL: <https://lauralaine.net/portfolio/illustrations> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [15] Laura Laine. (2023). Gallery on Nevsepic. URL: <https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/9732-laura-leyn-fashion-illustrations-57-rabot.html> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [16] Larkins, G. (2023). Greta Larkins Official Website. URL: <https://www.fashiongifs.com> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [17] Miller, M. (2013). Feshn-iliustratsii Metiu Millera: interviu ta iliustratsii [Fashion illustrations by Matthew Miller: interview and illustrations]. URL: <https://dapperlou.com/interviews/2013/12/interview-ave-menswear-illustrator.html> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [18] Persson, S. (2023). Stina Persson Official Website. URL: <https://www.stinapersson.com> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [19] Persson, S. (2023). Feshn-iliustratsii Stiny Persons [Fashion illustrations by Stina Persson]. Online resource. URL: https://www.instagram.com/stina_persson_illustration (accessed 20.01.2026) [in English].
- [20] Rousteing, O. (2017). Feshn-iliustratsii Olivie Rustena (Balmain) [Fashion illustrations by Olivier Rousteing (Balmain)]. *Women's Wear Daily*. URL: <https://wwd.com/eye/lifestyle/feature/balmain-designs-costumes-paris-opera-10887877> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [21] Rousteing, O. (2017). Feshn-iliustratsii Olivie Rustena [Fashion illustrations by Olivier Rousteing]. Online resource. URL: <https://fashion.sohu.com/20170831/n509122231.shtml> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [22] Shimizu, Y. (2023). Yuko Shimizu Official Website. URL: <https://yukoart.com> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [23] Sunflowerman. (2023). Sunflowerman Official Website. URL: <https://sunflowerman.com> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [24] van Baarle, L. (2023). Loish Official Website. URL: <https://loish.net> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [25] van Baarle, L. (2023). Feshn-iliustratsii Loish [Fashion illustrations (Loish)]. Online resource. URL: <https://www.instagram.com/loish> (accessed 20.01.2026) [in English].
- [26] Williams, H. (2023). Hayden Williams Facebook Page. URL: https://www.facebook.com/haydenwilliamsillustrations/?locale=vi_VN (accessed 20.01.2026) [in English].
- [27] Williams, H. (2023). Hayden Williams Instagram Page. URL: https://www.instagram.com/hayden_williams/?hl= (accessed 20.01.2026) [in English].
- [28] Zamanova, A. (2015). Alina Zamanova: Ugliness as the New Paradigm. *Metal Magazine*. URL: <https://metalmagazine.eu/en/post/alina-zamanova-ugliness-as-the-new-paradigm> (accessed 20.01.2026) [in English].

ABSTRACT

Maistrenko M., Chuprina N. Image and Concept in Fashion Illustration: Graphic Strategies and Project Aesthetics of the 20th–21st Centuries

Purpose. *The purpose of the study is a comprehensive analysis of the figurative-conceptual and graphic strategies in fashion illustration of the 20th–21st centuries that form new visual models for the representation of fashion. The article explores how fashion illustration transforms from a tool for recording style into an autonomous design practice that combines aesthetics, critical reflection, and visual construction of the cultural context.*

Methodology. The research applies an interdisciplinary methodology combining the principles of art analysis, visual studies, design theory, and narrative graphics. A system-comparative analysis of authors' illustrative practices is used, as well as an interpretative approach to graphic language as a communicative code of fashion thinking. The influence of technological media and changes in the cultural paradigm on the transformation of artistic means has been studied.

Results. The study analyzes key changes in the artistic nature of fashion illustration – from the realism and decorativeness of the early 20th century to the abstract-experimental and digital strategies of today. The research identifies current graphic approaches – linear dynamics, color as concept, compositional fragmentation, and textural hybridity – that shape the aesthetic language of the fashion image. Attention is focused on the transition from stylistic depiction to semantically loaded visual storytelling.

Scientific novelty. The study offers a new vision of fashion illustration as an autonomous conceptual space, where graphic form not only serves as a representation of fashion but becomes a means of its design. The idea of the fashion illustrator as a visual interpreter of sociocultural codes – rather than merely a mediator between designer and viewer – is substantiated.

Practical relevance. The results obtained can be applied in academic and educational activities in the fields of design, illustration, fashion studies, and visual arts. The article is also useful for developers of visual brand strategies, curators of exhibition projects, and visual culture analysts who study the communicative functions of graphic imagery in the context of fashion.

Keywords: fashion illustration, fashion graphics, style, technique, authorship, transformation, trends, graphic strategies, visual narrative, digital media, fashion aesthetics, style transformation, intermedia art, authorial techniques, and visual brand strategies.

AUTHOR'S NOTE:

Maistrenko Maryna, Postgraduate Student at the Department of Costume Art and Design, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine, e-mail: marishkaforever@ukr.net, orcid: 0009-0006-9999-8924.

Chuprina Nataliia, Doctor of Art Studies, Professor, Head of the Department of Costume Art and Design, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine, e-mail: chouprina@ukr.net, orcid: 0000-0001-7017-6456.

Дата першого надходження статті до видання: 05.12.2025

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 19.01.2026

Дата публікації (оприлюднення) статті: 24.04.2026

Стаття поширюється на умовах ліцензії відкритого доступу CC BY 4.0

