

Fashion Illustration on the Vogue in the 1940s

Kang, Eun-Sook

Assistant Professor, Division of Design, Gwangju University

Fashion Illustration is drawn with dress, designs and body as main motifs of expression where an artist forms his/her psychological potential process. The fashion Illustration is classified into two categories: fashion information based on communication as a hypothesis and visual expression of imagery as a motif. As Conte Nest took over the Vogue magazine in 1909, its interest in modern arts has been more than expected. Especially, those fashion illustrators' including Eric, Benito, Mourgue influence on the Vogue made more impression on the general audience than what it should have impacted, moreover drawing, croquis of unknown illustrators well portrayed the motive of the particular era. Those Fashion Illustrators whom Nest has brought La Gazette du Bon Ton, only publicized fashion Illustration on the cover of Vogue. They began an experiment presenting highly decorous fashion Illustration in editorials in the 1930s as well. Since then, the Vogue magazine started to try revolutionary projects. Most artist in the Gazette group were young artists who graduated from Ecol des Beaux Arts before the World War I. They were full of stimuli of new perspectives of fine arts. In this era, which was the most important period in the modern arts history, Diaghilev created exotic stage equipment in which he produced Ballets Ruses. The stream from Matisse to Laurrens influenced on visual design and fashion illustration of modern Paris and Ballets Ruses of Diaghilev had a tremendous effect on Paul Poiret's design and fashion illustration. In the early of the War II, Alexander Liberman succeeded Dr. Agha's position of the arts editor in chief of Vogue in New York.

Many new photo graphers sought opportunities work with Liberman, but Vogue opened more doors to those who intended to draw fashion illustration. Photography and illustration both have their advantages and flaws when comparing them: however, a pencil or brush may be more effective than a lens and chemicals when something in definite and great detail is necessary. The abovementioned two techniques are not in any rivalry since each possesses its own aesthetic features. Eric, Williamz, Bouche mainly worked for Vogue this period, yet Williamz rarely publicized fashion illustration on the European edition of Vogue. In the late 1940s, French edition continued to present more fashion illustrations than other editions for trend as well as its own sake. Michel de Brunhoff presented many fashion illustration works until the late 1940s in which he publicized 6 editions in 1947 and 10 in the following years. From those days the French edition of Vogue began to have its unique color of which conscious color was well portrayed in its fourth volume.

1940년대 보그지 에 나타난 패션 일러스트레이션

강은숙

광주대학교 디자인학부 조교수

패션 일러스트레이션은 복식과 인체를 표현 주제로 하여 그려진 것으로 작가의 심리적 잠재과정을 형상화 하여 커뮤니케이션을 대 전제로 한 패션 정보와 이미지의 시각적 표현을 주제로 한 것으로서 넓은 의미로는 단순한 도해부터 패션의 이미지를 나타내는 일체의 그림을 칭 한다 할 수 있겠으나 좁은 의미로서는 패션 이미지를 강조한 것이 패션 일러스트레이션이라 하겠다. Conde Nast가 보그지를 인수한 1909년부터 그 잡지가 현대 미술에 보여준 관심은 기대 이상 이었다. 특히 Eric, Benito, Mourgue등 패션 일러스트레이터들이 유행에 끼친 영향은 실제 보다 컸으며 무명 화가들의 drawing, croquis등도 그 시대상을 잘 표현 해 주었다. 초기의 보그지의 패션 일러스트레이터들은 표지에만 작품을 발표하다가 1930년대 초반 사설 난에 패션 일러스트레이션을 시험 삼아 실고 나서부터 장식성이 뛰어난 패션 일러스트레이션이 표지 이외 에도 실리게 되었으며 보그지는 이때부터 획기적인 대중 중심의 기획을 시도 했다. Gazette그룹에 속한 화가들은 파리 미술 학교를 1차 세계대전 직전에 졸업한 젊은 화가들로서 새로운 미술에 대한 모험심으로 충만해 있었다. 현대 미술사에 가장 중요한 이 시기는 이국적인 무대 장치의 Diaghilev와 그의 Ballets Russes등이 있었으며 Matisse부터 Laurvens로 이어지는 파리의 젊은 화가들은 그 시대의 파리의 시각 디자인과 패션 일러스트레이션에 지대한 영향을 미쳤으며 Diaghilev의 Ballets Russes는 Paul Poiret의 디자인 및 패션 일러스트레이션에 영향을 미쳤다. 제 2 차 세계 대전 초기 미국판 보그지는 Alexander Liverman 이 Dr.Agha를 뒤이어 예술 편집장 자리를 맡게 되었으며 그의 밑에 일 하고자 하는 새로운 작가들이 있었지만 보그지는 패션 일러스트레이션을 그리고 자 하는 자에게 길이 열려 있었

다. 사진과 패션 일러스트레이션을 비교 해 보았을 때 각 장단점이 있겠지만 어떤 구체적인 전문 사항 및 세부적인 묘사가 필요 할 때는 연필이나 붓이 렌즈와 화학 약품을 사용 한 사진 보다 더 효과적일 수 도 있다. 물론 둘은 경쟁 관계라고 할 수는 없다. 각기 독특한 미가 있기 때문이라 사료되며 1940년대에는 Eric, Williamz, Bouche등이 유럽판에서 주로 활동 했으며 Eric과 함께 인상주의의 패션 일러스트레이션을 많이 그렸던 Williamz는 유럽판에 패션 일러스트레이션을 거의 발표 하지 않았다. 1940년대 후반 다른 어떤 판 보다 프랑스판은 유행을 위해서 뿐만 아니라 자신을 위하여 패션 일러스트레이션을 지속 발표 했다. 1940년대 말 까지 Michel de Brunhoff가 프랑스판에 가장 많은 패션 일러스트레이션을 발표 했으며 1947년까지는 1년에 6호씩 발간했고 그 후에는 1년에 10호 씩 발간하는 획기적인 전환점을 갖게 된다. 프랑스판 보그지는 1947년부터 특별한 색채를 띄우기 시작하며 명확하고 의도적인 색채는 4호판부터 나타난다.