

ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛИ В СЪВРЕМЕННАТА МОДНА ИЛЮСТРАЦИЯ

Яна Василева

INNOVATIVE TECHNIQUES AND MATERIALS IN MODERN FASHION ILLUSTRATION

Y. Vasileva

ABSTRACT: *Contemporary fashion illustration developing rapidly and go beyond the traditional techniques. Capabilities of computer software and the advent of devices: tablets, scanners, digital cameras and others in the creative process of the designers left their mark on the development of fashion sketch.*

KEYWORDS: *apparel, digital, collage, computer programs, fashion, fashion design, illustration, tablet*

УВОД

Съвременната модна илюстрация се развива с бързи темпове и излиза от рамките на традиционните техники. Възможностите на компютърния софтуер и навлизането на различни устройства: таблети, скенери, цифрови фотоапарати и други, в творческия процес на дизайнерите оставя своя отпечатък върху развитието на модната скица. Много дизайнери работят в областта на колажната техника, като комбинират дизайнерското си мислене с компютърни умения. Традиционните изразни средства се допълват от възможностите на двуизмерните компютърни програми, което неизбежно се отразява върху стила на работа и довежда до обособяване нови тенденции в модната илюстрация.

ИЗЛОЖЕНИЕ

Дизайнерът Patrik Morgan е активно действащ моден илюстратор. Неговата богата биография включва разработки за „Levis“, „Nike“, „Carling Black Label“, „Nokia“ „„MTV“, „BBC“, „The Body Shop“ и други известни компании. По настоящем дизайнерът преподава моден дизайн в „Istituto Marangoni“ в Лондон. Своята подготовка в областта на дизайна художникът е получил в „Kingston University“ в Лондон. През всичките години на усилена работа художникът си е изработил собствена техника за изграждане и обработка на изображението в Photoshop, която се стерми да предаде на своите студенти. Преди да започне работа дизайнерът винаги изяснява идеята във своя скицик. Типично за неговите проекти е комбинацията на цветни моливи, снимки и текстури. Ключът към разгадаване на тази техника е обръщането на контура в негатив, похват характерен за печатната графика. Промяната на цветните канали и поместването на отделните елементи от илюстрацията в самостоятелни слоевете на Photoshop създават богатство и дълбочина на картината. Широката употреба на прозрачността и различните възможности за смесване на слоевете са само част от похватите на художника. Свежестта на неговите илюстрации се дължи на умелото съчетание на свободна рисунка със сканираните изображения. Тази техника се използва и от други дизайнери, но

в работите на Patrik Morgan се забелязва индивидуален творчески подход, който е високо ценен. (Фиг.1,2,3)

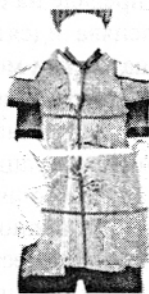

Фиг.1 Фиг.2

Фиг.3

Фиг.1,2,3) Илюстрации на дизайнера Patrik Morgan

Нестандартният подход към модната илюстрация на дизайнера Chul-Yong Choi е пример за умелото използване на компютърния софтуер и подчиняването на функциите на програмата Adobe Photoshop за нуждите на дизайнера. Авторът е изучавал текстилен дизайн в „Hong-ik University” Корея, след което е продължил образованието си в „Domus Academy” Милано-Италия където е усвоил познания в областта на модната илюстрация. Натрупаните умения неизбежно се отразяват върху неговият стил на работа. Модните илюстрации на художника представляват невероятни дигитални колажи изградени от разнообразни по структура и цвят сканирани елементи (Фиг.4,5,6). Контурните линии на фигурите се изграждат от сканирани машинни шевове, а дрехите на моделите са представени от сканирани парчета плат. Модните аксесоари са изобразени чрез сканирани хартиени отрязъци. Ключовите места и усложняванията в кройката са подчертани със сканирани карфици. Изключително прецизната изработка създава впечатление за непринуденост и екстравагантност. Програмата е използвана за сканиране и обработка на отделните обекти, които участват в изграждането на колажа. Подредбата на отделните елементи и уточняването на композицията са реализирани в самостоятелни слоеве, което допълнително обогатява изображенията. По настоящем дизайнерът работи в компанията за дънкови облекла „Meltin Pot”.

Фиг.4

Фиг.5

Фиг.6

Фиг.4,5,6) Дигитални колажи на дизайнера Chul-Yong Choi

Дизайнерката Lisa Henderling е изключително търсена илюстраторка, която е работила за „Hasbro“, „Nordstorm“, „Kimberly Clark“, „New York Times“, „Wall street journal“, „Avon“ и много други издания. Художничката е завършила своето образование в “Fashion Institute of Technology” в Ню Йорк където е специализирала моден дизайн. Нейните илюстрации са подчертано графични и изобилстват от векторни декоративни елементи. В основата на всеки проект е залегнала ръчната рисунка, която се сканира и дообработва във векторната програма Adobe Illustrator. Дизайнерката я ползва като основа при изграждане на изображението и работи в три слоя. За по-голямо удобство сканираното изображение се помества в базисно разположен първи слой. Върху него се поставя следващия слой предназначен за линиите на изображенията. В последния слой е предназначен за цветовете, текстурите и декоративните елементи. Последователността при работа следва подредбата на слоевете, което създава известна рутина и улеснява дизайнера в неговия творчески процес. Въпреки, че изображенията са оцветени и обработени на компютър линията е жива и експресивна, фигурите са в движение и внушават елегантността присъща на съвременната млада жена. (Фиг.7,8,9)

Фиг.7

Фиг.8

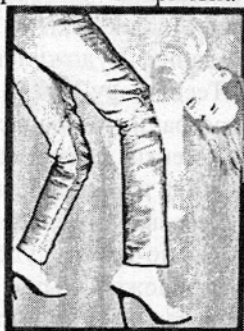

Фиг.9

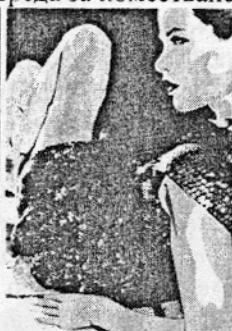
Фиг.7,8,9) Векторни илюстрации на дизайнерката Lisa Henderling

Модните илюстрации на мексиканската дизайнерка Gis Castillo се отличават с ярък колорит и раздвижена композиция. Дизайнерката е изучавала графичен дизайн в „Universidad Autonoma de Aguascalientes“ Мексико и се вдъхновява от съвременната поп икона Мадона. Атрактивните ѝ колажи са пример за нестандартен подход към изграждането на силуета и се отличават с умела комбинация на векторно с растрено изображение. Дизайнерката подбира фигурите от модни фотографии в подходящи пози, преди да ги помести в илюстрацията. Отделни части от фигурите представляват обработено в Adobe Photoshop растрено изображение, а тялото и лицата са изградени от векторни форми създадени в Adobe Illustrator. Дрехите на моделите се състоят от снимков материал, а тялото и лицата на фигурите биват дорисувани с таблет. По този начин двуизмерните части на тялото се противопоставят и подчертават пластичните обеми на драпериите. Графичното подчертаване на

силуета се подпомага от плътни векторни линии. Равните цветни фонове осигуряват благоприятна среда за поместване на фигурите. (Фиг.10,11,12)

Фиг.10

Фиг.11

Фиг.12

Фиг.10,11,12) Илюстрации на дизайнерката Gis Castillo

Някои модни дизайнери се вдъхновяват от съвременното течение във визуалните изкуства „mixed media“. В модната илюстрация се наблюдава постепенно навлизане на техниките и похватите характерни за този стил. Влагането на авторски фотографии, сканирани рисунки и текстури, различни филтри, ефекти и четки и използване на различни компютърни програми при изграждането на композицията са само част от изразните средства на „mixed media“.

Дизайнерът Maxime Touratier е изучавал дигитални изкуства и фотография и неговото влечение към новите направления в модерното изкуство е напълно естествено. В своите илюстрации художникът използва цифрови фотографии, които превръща ги в негатив, подчертава силуета и допълва формата с ръчна рисунка. Художникът има интересен подход към линиите, които замества с малки кръгли кристали. Тъмният фон подпомага възприемането на фигурите в композицията и се превръща в запазна марка на дизайнера. Сред неговите корпоративни клиенти са марките „Nike“, „Swarovski“, „Guerlain“. (Фиг.13,14,15)

Фиг.13

Фиг.14

Фиг.15

Фиг.13,14,15) Илюстрации на дизайнера Maxime Touratier

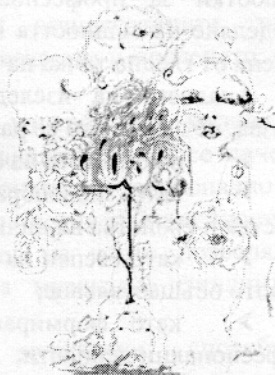
Преподавателката в „Central Saint Martin College of art and design” Julie Verhoven е страстен привърженик на техниката „mixed media”. В своите дигитални колажи авторката включва разнообразни елементи: сканирани парчета хартия, бои с различна консистенция, спрейове, пастели и въглен. Цветовете са положени на едри маски, определени области се забелязват фактури, които допълват фотографските изображения. Контурите са положени с напълно графични материали: маркер или въглен. Дизайнерката е работила като асистент дизайнер за Martine Sitbon, John Galiano, Guy Laroche и други водещи дизайнери. Нейни илюстрации са били публикувани в елитните издания „Nylon”, „The Sunday Times”, „Spoon”, „Independent”, „Face” и други. (Фиг.16,17,18)

Фиг.16

Фиг.17

Фиг.18

Фиг.16,17,18) Илюстрации на дизайнерката Julie Verhoven

Изброените примери са доказателство за стабилното навлизане на компютърните програми Adobe Photoshop и Adobe Illustrator в творческия процес на модните дизайнери. Възможностите на компютърния софтуер са неограничени и обогатяват цветната палитра на дизайнерите. Вплитането на нови графични елементи, влагането на нови филтри и текстури, разнообразието от ефекти и свободното рисуване на таблет допринася за цялостното развитие на модната илюстрация и привлича все повече дизайнери да реализират своите идеи, чрез компютърния софтуер.

ЛИТЕРАТУРА

1. Martin Dawber, *New Fashion illustration*, BT BATSFORD 2005
2. Laird Borelli, *Fashion illustration next*, Thames&Hudson Ltd 2004
3. Bethan Morris, *Fashion Illustrator*, Laurence King Publishing Ltd, 2006