

РАЗВИТИЕ НА МОДНАТА ИЛЮСТРАЦИЯ ПРЕЗ XX ВЕК*

д-р Яна Василева Нов Български Университет

DEVELOPMENT OF FASHION ILLUSTRATION IN THE TWENTIETH CENTURY*

Yana Vasileva - New Bulgarian University

Abstract:

Modern fashion designers are actively working with two-dimensional raster and vector software and process their fashion sketches. The computer products Adobe Photoshop and Adobe Illustrator are used very often. Opportunities they provide are boundless. This software is full of brushes, palettes, filters and other expressions which are good basis for the development of new mixed techniques. Traditional materials are supplemented by computer image processing

Keywords: *computer dimensional design, fashion, fashion illustration*

ВЪВЕДЕНИЕ

Съвременните модни дизайнери работят активно с двуизмерни растерни и векторни компютърни програми. Смелото боравене с компютърен софтуер придава съвсем нов облик на модната скица като я превръща в един модерен мултимедиен продукт. Компютърната обработка на изображенията променя цялостният облик на ръчната рисунка и допринася за развитието на съвременната модна илюстрация. Най-често дизайнерите си служат с продуктите Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Възможностите, които те предоставят са необятни. Този софтуер

изобилства от четки, палитри, филтри и други изразни средства, които са добра предпоставка за развитието на нови смесени техники. Традиционните материали се допълват от компютърните ефекти и допринасят за обогатяване на изображението. Широко се използват таблети и скенери, за да се дорисува на ръчната скица.

ИЗЛОЖЕНИЕ

В настоящият доклад се разглеждат промените, които настъпват в графичното изграждане на модната илюстрация през последните години. Набелязват се факторите, които оказват въздействие върху изграждането на модната илюстрация. Интерес представляват разнообразните графични техники, които се формират под въздействието на векторния компютърен софтуер. Особено внимание се отделя на програмата Adobe Illustrator и се разглежда нейното приложение при обработка на модна скица. В настоящата статия обект на изследване са творчеството на водещи модни дизайнери служещи си с горепосочената програма.

Matthias Frey е дизайнер работещ в областта на векторната графика. Той е получил образованието си в областта на комуникационния дизайн в „Fachhochschule“ Германия и е посещавал лекции два семестъра в „University of Technology“ в Сидни, Австралия. Характерно за неговите скици е търсенето на пластичност и светлосенъчно изграждане във векторната илюстрация. Художникът включва в цялостния дизайн текстилни текстури и геометрични векторни шарки, които

*Доклад, изнесен на *Общотекстилна конференция 2013*

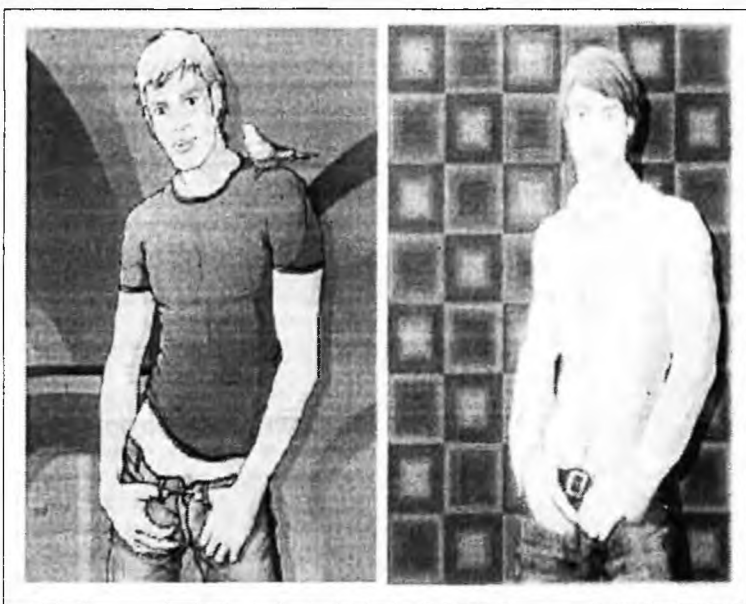
обогатяват цялостната визия на на графичните проекти. В основата на неговата техника е ръчната скица, която след сканиране претърпява тотална компютърна обработка. Работата в програмата Illustrator не нарушава пропорциите и правдивостта на първоначалната рисунка. Светлосенките са стилизирани. Градацията на цветовете и светлосенките създава впечатление за обем на формата, което придава триизмерност на изображението. Почеркът на художника е характерен и го отличава от повечето дизайнери, работещи с програмата (фиг. 1, 2).

Интерес представлява творчеството на дизайнера Miles Dono-

van. Студиото на художника се намира в Лондон и той работи върху много международни проекти.

Характерна техника за неговите илюстрации е трасирането на растерни изображения, което е приложимо само във векторните програми. По време на този процес компютърът отделя областите с приблизително сходен цвят на пикселите от растерното изображение и ги изчертава във векторен контур и запълване.

Дизайнерът прилага трасиране на фото изображения в програмата Adobe Illustrator, като допълва композициите с различни растери, ефекти от четки и преливки. Илюстрациите му са динамични и експресивни, повлияни от стила поп-арт. Често срещани персонажи в неговите илюстрации са а известни музикални изпълнители, на които дизайнерът е направил портрети. Голяма част от проектите са решени в два или три цвята, което създава впечатление за цялостност и налага съвсем нова стилистика, повлияна от рекламната графика. Автор е на реклами и илюстрации за световно-известни модни марки като „Nike“, „Diesel“, „Puma“. Негови корпоративни клиенти са компанията „Coca-Cola“, „BBC“, „MTV“, „Philips“, „Roundhouse“, „Toyota“ (фиг 3, 4).

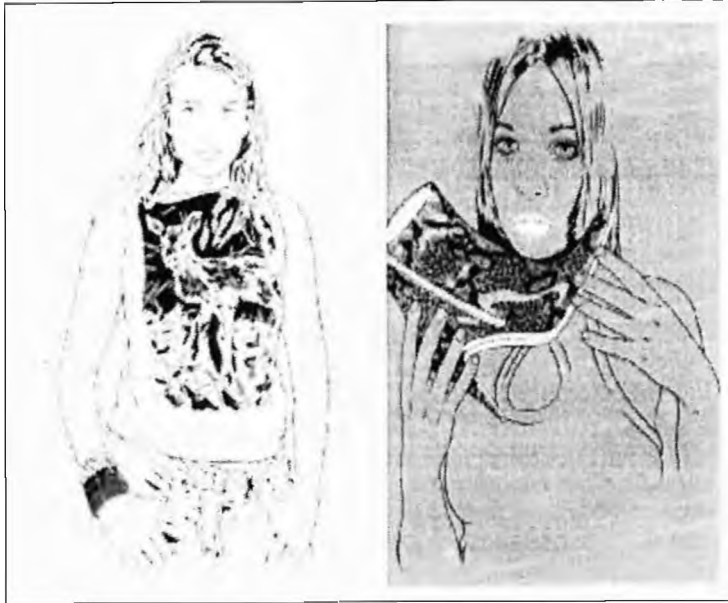

фиг. 1, 2. Илюстрации Matthias Frey

Художникът Tristan Galdys del Carpio работи в областта на модната илюстрация като дизайнер на свободна практика. Тъй като е изучавал графика и офорт в парижката Академия за декоративни изкуства, неговите модни скици са подчертано графични. Дизайнерът първоначално ги рисува с туш, след което ги сканира и облагородява шрихите в програмата Adobe Illustrator.

фиг. 3, 4 Илюстрации Miles Donovan

фиг. 5, 6. Илюстрации *Tristan Carpio*

Функциите на софтуера позволяват трасиране на изображението и заливане на определени области с чист равен цвят. Сюжетите са повлияни от стилистиката на попарт и комикс рисунките. Художникът е автор на скици към модни колекции, рекламни кампании, илюстрации към книги, щампи

за тениски и други проекти. Доказателство за отличните му дизайнерски качества са публикациите в списанията „Das Magazin“, „Self-Service“ и парижкото издание на „Vouge“ (фиг. 5, 6). По този начин дизайнерът изгражда собствен стил, който звучи съвременно и в същото време

фиг. 7, 8. Илюстрации *Jonathan de Lagarde*

за харесва на младите хора, към които са ориентирани дрехите (фиг.7, 8).

Дизайнерът *Jonathan de Lagarde* създава своите илюстрации основно на компютър. За целта си служи с *Illustrator* и *Adobe Stream Line* при обработката на своите скици. Завършил е „New York University“ и към момента е автор на рекламни визии за марките „Gap“ и „FILA“, а успоредно с това развива своя собствена модна линия „Delagarde“. Изразните средства са молив, въглен и *Illustrator* в комбинация с *Adobe Stream Line*. Прилагайки техника за връзване на растерно изображение във векторен контур, дизайнерът успява да запълни с

се харесва на младите хора, към които са ориентирани дрехите (фиг.7, 8).

Дизайнерката *Ling Chen* е много популярна в Китай. Завършила е „Parsons School of Design“ в Ню Йорк и е избрала да визуализира своите идеи посредством програмата *Illustrator*. Тъй като черпи вдъхновение от илюстрациите на *Aubrey Beardsley*, нейните векторни илюстрации са повлияни от творчеството на този велик художник.

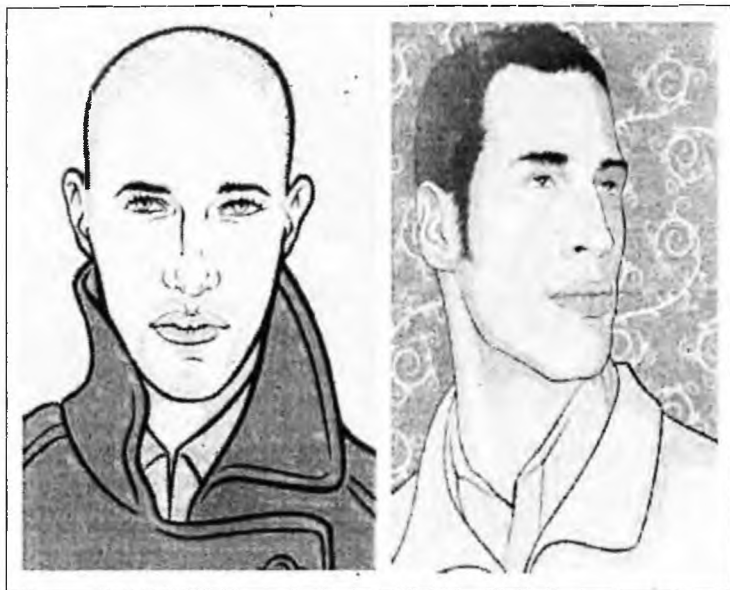
Илюстрациите са силно въздействащи, линиите са плавни и изящни и отлично се комбинират с бароковите елементи. Характерно за нейните скици са сложните композиции от фигури, поставени в интересен декор в стил рококо. Персонажите са изпълнени с

фиг.9, 10. Илюстрации Ling Chen

емоционален заряд и взаимно се припокриват, като създават сложна вълнуваща картина (фиг. 9, 10).

Илюстрациите на дизайнера Albert Morell са дигитални скици, които са особено впечатляващи. Възпитаник на „Academy of Arts“ в Германия, той е избрал да твори с програмата Illustrator. Основен мотив в неговото творчество е човешкото лице, което е основен обект в неговите илюстрации.

фиг. 11, 12. Илюстрации Albert Morell

Дизайнерът си е изработил метод на работа, който включва различни етапи в изграждането на образа. Първоначално подбира цифрови изображения с подходящи персонажи, които да скицира с графичен материал. Следващият етап включва сканиране и конвертиране на файла в черно-бял цветен режим. След прехвърлянето на файла в Illustrator се извършва полагане на цвета и допълнителните декорации. Сполучливото отделяне на светлосенките и плавното преливане на тоновете, подчертават мимиката и придават одухотвореност на лицето. Портретите са изключително изразителни и създават впечатление за дълбоко прос-

транство, което е постигнато чрез степенуване на дебелината на контурните линии (фиг. 11, 12).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съвременните модни дизайнери работят активно с двуизмерни векторни компютърни програми. Възможностите, които те предоставят са необятни. Този софтуер изобилства от четки, палитри, филтри и други изразни средства, които са добра предпоставка за развитието на нови смесени техники. Комбинацията от нестандартни изразни средства предразполага все повече дизайнери да експериментират в тази насока.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Fashion illustrator, Bethan Morris, Laurence King Publishing 2006.
- [2] New Fashion Illustration, Martin Dawber, Batsford 2006.
- [3] New Fashion Illustration, Martin Dawber, Batsford.

За контакти:

e-mail: yvasileva@nbu.bg