

SAT-16.203-1-ID-01

Computer Effects in Fashion Illustration

Yana Vasileva

Компютърни ефекти в модната илюстрация

Яна Василева

***Computer effects in fashion illustration:** This article examines the use of computer software in design of fashion illustration. Discussed are sketches treated with two-dimensional programs. Analyzed examples of leading designers experimented with computer software. The methods of work and different techniques in digital image processing. Comment on the role of computer effects in contemporary fashion illustration.*

***Key words:** Computer effects, fashion illustration, fashion*

ВЪВЕДЕНИЕ

Съвременната модна илюстрация е сложна компилация от стилове и ефекти. Класическите художествени материали се употребяват в комбинация с компютърни ефекти. Графичния софтуер се прилага както за обработка на ескизи така и за съставяне на муудборд и портфолио. Представянето на проучвания, презентации както и различни видове колажи се реализира на компютър. Програмите Photoshop и Illustrator са много полезен инструмент за реализация на изброените проекти, поради което са намерили приложение в много модни проекти. В настоящата статия се коментират приложението на компютърните ефекти в модната илюстрация и влиянието им върху цялостния облик на модната скица.

ИЗЛОЖЕНИЕ

Създаването на модна илюстрация е сложна творческа задача. Тя изисква познания в областта на различни художествени дисциплини. На първо място е необходимо перфектно познаване на анатомия и конструкция на човешко тяло, умения за композиционно поместване на обектите в пространството, правдиво боравене с перспективата. Желателно е да бъдат приложени законите за обем и светлосянка, работа с цвят и колорит познание на топли, студени, монохромни гами. Свободно владее се на различни изразни средства като молив, акварел, пастел, туш и перо. От изключителна важност са познаването на различните видове материи, платове, щампи и текстил. Също така е препоръчително познаването на история на изкуството, история на костюма и прическа и грим. Препоръчително е дизайнерът да има отношение към модните аксесоари и допълнения. И не на последно място са необходими компютърни умения за обработка на растерни и векторни изображения. Комплексното владее се на всички изброени знания подпомага изграждането на прекрасните образци, на които се любуваме и ни доставят истинско удоволствие.

Много млади дизайнери включват компютърни ефекти в своите разработки. Пример за умело боравене с ефектите на компютърния софтуер е творчеството на Carmen Garsia Huerta. Авторката е родена през 1975 г. в Мадрид. Нейните илюстрации са изключително завладяващи. Блестящ художник с впечатляваща биография. Нейни проекти са публикувани в редица списания. Дизайнерката отлично си сътрудничи с някои от най-известните марки в модната индустрия като изработва за тях множество реклами. Силата на нейната работа е в прецизната изработка на образа, която достига до фото реализъм. За своята работа художничката ползва програмата Adobe Illustrator, за да постигне убедително впечатление за светлосянка и обем. В нейните картини се наблюдава подчертано присъствие на компютърните ефекти, без те да се натрапват и да доминират над цялостния образ. Компютърните елементи участват в цялостната композиция без да са самоцел. Дизайнерката живее и работи в Мадрид където се намира и нейното студио (фиг.1, 2, 3).

VOGUE
Фиг.1

ROBERTO VERINO
Фиг.2

MAXFACTOR
Фиг.3

Фиг.1, 2, 3 Модни илюстрации на дизайнерката Carmen Garcia Huerta

Друг автор заслужаващ нашето внимание е Nikol Jarecz родена в САЩ през 1988 г., но живее и работи в Париж. Дизайнерката се отличава с характерен стил на работа, който ярко изпъква. Весели и закачливи нейните илюстрации са публикувани в няколко списания. Основен похват в работата на художничката е комбиниране на моливна рисунка с компютърни шарки на Photoshop. Авторката ползва дигиталните текстури пестеливо, за да създаде впечатление за структура на плата и аксесоарите. Цялостното впечатление е подчертано графично. Нейни скици са използвани в рекламни кампании на козметични продукти и брандове. Силно качество в нейните илюстрации е водещото присъствие на моливната рисунка, която много деликатно е допълнена с компютърни текстури (фиг.4, 5, 6).

Фиг.4

Фиг.5

Фиг.6

Фиг.4, 5, 6 Модни илюстрации Nikol Jarecz

Илюстрациите на Marguerite Sauvage са изпълнени в приятен колорит. Дизайнерката е родена в Париж през 1978 г., но работи в Сидни. Нейните проекти имат мощно въздействие, което се дължи на ярки цветни петна. Художничката е разработила собствен метод на работа. Тя запазва контурните линии на своите рисунки и само в определени области полага цвят посредством дигиталните палитри. По този начин елегантността на линията се запазва, а силуетите остават живи и гъвкави. В допълнение авторката полага меки дигитални четки нанесени с много артистичен замах. Много приятно впечатление създават декоративните четки, които се появяват като свеж акцент в цялостната картина. Балансираната употреба на

компютърните изразни средства на Photoshop е в синхрон с авторската рисунка без да я конкурира (фиг.7, 8, 9).

Фиг.7

Фиг. 8

Фиг.9

Фиг.7, 8, 9 Модните илюстрации на Marguerite Sauvage

Познаването на творчеството на водещите дизайнери може да бъде вдъхновяващо и поучително за проходящите млади таланти. Младият дизайнер Кирил Мънев изучава мода в Департамент „Дизайн“ на Нов български университет и показва голям творчески потенциал. Неговият подчертан интерес към графичния дизайн дава своето отражение в модните му скици. В своята работа художникът умело прилага дигиталните четки, ефектите на прозрачност и градиентните преливки. Функциите на Photoshop са подчинени на общата идея. Четките са прилагани много сполучливо при изграждане на обема. Различните материи като дантела и сатен са обработени с ефект за прозрачност, което им придава допълнителна материалност. Гънките са изрисувани с богата светлосянка, която създава усещане за свободно падане на плата (фиг.10, 11).

Фиг.10

Фиг.11

Фиг.10, 11 Модни илюстрации Кирил Мънев – първи курс БП “Мода“

Умелото боравене с компютърният софтуер не е задължително, но е препоръчително изискване към съвременния дизайнер. Познаването функциите на програмите от графичния пакет на Adobe би могло значително да улесни работата при обработката на изображенията. От друга страна прекомерната употреба на ефекти и светлосенки би могла да засенчи свободната линия и да конкурира ръчната рисунка. Увличането при прилагане на градиенти и текстури може да е пагубно за свободния ескиз. Желателно е дигиталната обработка на илюстрацията да бъде в умерени граници и деликатно да допълва без да нарушава общото звучене на рисунка. Представените примери са доказателство за майсторско боравене с

дигиталния инструментариум. Крайният резултат доставя истинско удоволствие и би могло да послужи за пример на подрастващото поколение художници.

Поради належащата нужда от добре подготвени специалисти обучението по мода в Нов български университет включва свободно избираеми компютърни курсове по Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Adobe InDesign. Курсовете стартират още от първа година на бакалавърските програми и продължава в по-горните курсове. Разглежданите теми са тясно обвързани със задачите по модна графика и текстилен дизайн. По този начин студентите могат да внедрят новопридобитите компютърни умения в скиците, които изработват и да компилират рисувателните техники и дигиталните ефекти. В своите експерименти те са напътствани и подкрепяни от всички преподаватели. След приключване на семестъра се реализират съвместни изложби в центъра по изкуства на НБУ или в частни галерии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съвременната модна илюстрация е динамично развиващо се направление в изкуството, което включва разнообразни техники и похвати. Модните дизайнери внедряват в своята работа компютърните ефекти и обогатяват авторските си рисунки. Класическите техники и материали успешно се комбинират с дигиталните четки, градиенти и текстури. Резултатът е един модерен иновативен подход към модната скица, който набира все повече почитатели.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Julius Wiedemann, Illustration Now! Fashion, Taschen, 2013
- [2] Cally Blackman, 100 Years of Fashion Illustration, Laurence King Publishing, 2007
- [3] Tony Glenville, New Icons of Fashion Illustration, Laurence King Publishing, 2013
- [4] <http://www.design.nbu.bg/bg/tvorcheski-izqvi>, последно посещение 27.06.2016

За контакти:

гл. ас. д-р Яна Василева, Департамент „Дизайн“, Нов български университет, тел.: 02/8110 599, e-mail: yvasileva@nbu.bg