

11. Майстори на съвременната модна илюстрация

Яна Ст. Василева
департамент „Дизайн“,
програма „Мода“, НБУ

Раздел Мода

11. Майстори на съвременната модна илюстрация

Яна Ст. Василева
департамент „Дизайн“,
програма „Мода“, НБУ

Настоящата статия има за цел да представи творчеството на някои от най-успешните съвременни модни илюстратори. Направен е опит за анализ на графичните техники и дигиталните изразни средства при дизайн на модна скица. Представени са актуални творби на световно известни автори, които определят новите течения в модната илюстрация.

Ключови думи: илюстрация, мода, модна илюстрация.

ВЪВЕДЕНИЕ

Модната илюстрация е динамично развиващо се направление в дизайна, което намира все по-голям брой почитатели. Модната скица се развива динамично през последните години и преминава през различни трансформации. В резултат се оформят нови стилове и методи на работа, които ще бъдат обект на изследване в настоящия материал. Дизайнерите комбинират класическите материали с дигитални изразни средства. Дигиталните четки, ефекти и текстури вече са градивен елемент на композицията и прекрасно допълват свободните рисунки. Компютърните ефекти надграждат образа и създават съвсем нова реалност. Дигиталната модна илюстрация е факт. В настоящата статия се разглеждат творби на дизайнери с подчертано присъствие на съвременната творческа сцена.

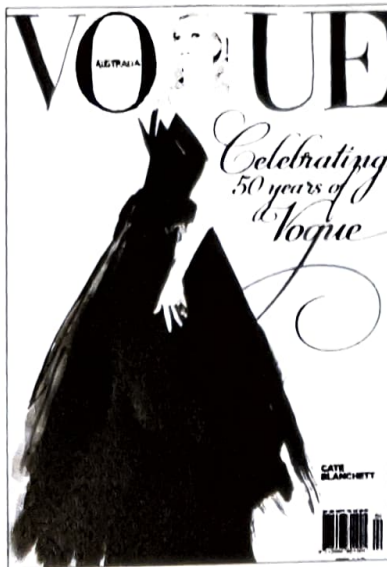
ИЗЛОЖЕНИЕ

Един от най-ярките представители на съвременната модна илюстрация е художникът от световна величина David Downton. Представител на зрялото поколение английски илюстратори, неговото творчество носи почерка на класическите техники. Дизайнерът е роден в Кент през 1959 г. и към момента живее и работи в източен Съсекс, Англия. В дигиталната ера, когато образи и обекти се генерират или обработват компютърно, ръчните рисунки на илюстратора правят силно впечатление. В ранните години на своята кариера той е работил като графичен дизайнер към различни издателства, оформял е разнообразни издания, дори етикети за вино и менюта. В по-късен етап е преминал към изработката на илюстрации за модни списания, плакати и реклами. Характерно за неговият стил е силното присъствие на линията, която експресивно пресъздава емоционалното състояние на модела. Отличен познавач на женската красота и силен рисуващ, художникът успява да предаде магнетизма на женския образ през двадесет и първи век. Негови модели са били някои от най-прекрасните жени на нашето време. Елегантните линии на неговата майсторска четка са изваяли образите на популярни актриси и манекенки, които са овековечени чрез неговото творчество. Силни, красиви, елегантни, женствени това са героините в неговите скици, които красят кориците на списания, билбордове и реклами. Образът на съвременната жена, предаден чрез простотата на обикновения лист хартия и линията на молива. Цветните ескизи са създадени с класическите материали гваш и акварел. Когато се налага той полага ацетатна основа, за да може да запази цвета на пигментите. Любопитно е, че художникът не скицира моделите си предварително, а директно работи върху платното. Може би в това е тайната на живата рисунка, създадена на прима виста, която ни оставя без дъх (ил. 1, 2, 3).

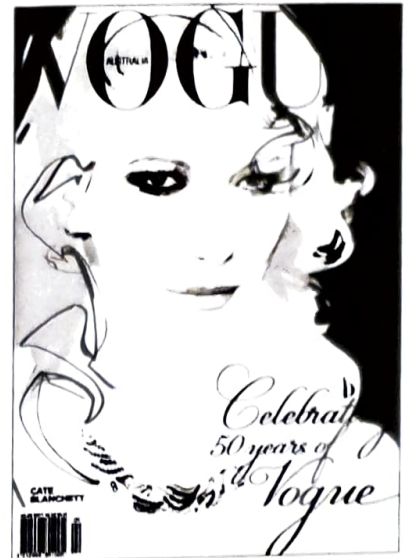
Абстрактните творби на дизайнерката Tobie Giddio са мощна експлозия на цветовете и петна. Художничката поставя своя ярък отпечатък в съвременната модна илюстрация като един от най-успешните американски модни дизайнери. Родена е през 1963 г. в Ню Джърси, където преминава нейното детство. По-късно се премества в Ню Йорк и завършва Fashion Institute of Technology, където специализира модна илюстрация. Скоро след своето дипломиране нейни илюстрации се появяват на кориците на „Harper's Bazaar“ и „Vogue“. В богатата биография на художничката присъстват

Ил. 1

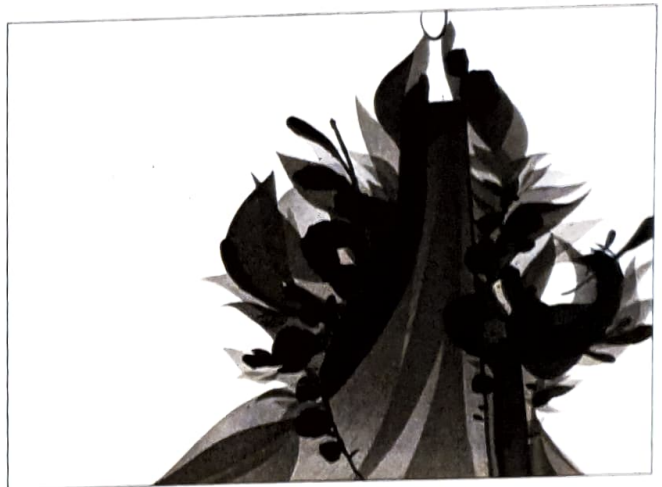
Ил. 2

Ил. 3

дизайни за компаниите Apple Computers и Tiffany Co. Силното излъчване на стройните фигури така характерни за нейното творчество, привличат като магнит вниманието на ценителите. Дизайнерката работи с акварел в комбинация с черен туш. Дигиталната намеса е едва осезаема. В картините си тя нарушава класическите пропорции на модната фигура, като преднамерено издължава силуетите. Мощните цветни петна са овладени с експресивно нанесени с маркер контурни линии. Границите на силуета са допълнително подчертани от равните сиви фонове. Свободните щрихи на четката подчертават движението и внушават дълбоко емоционално състояние на моделите (ил. 4, 5, 6).

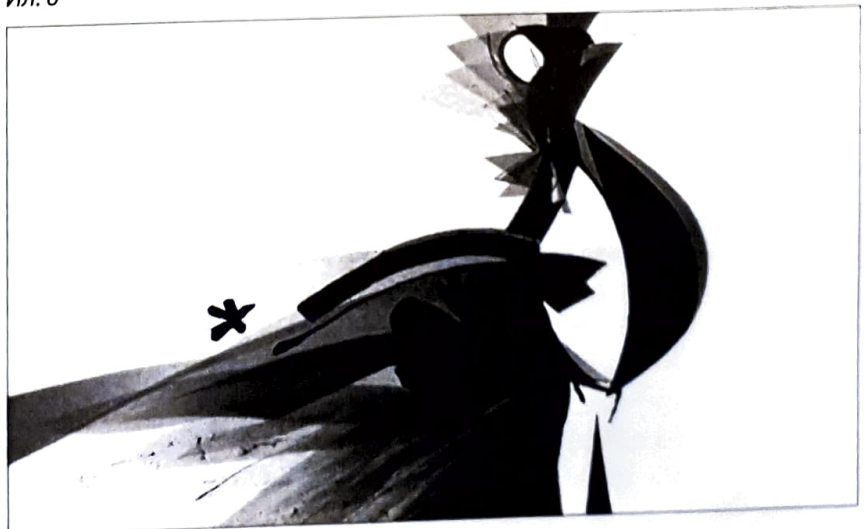
Ил. 4

Ил. 5

Ил. 6

Когато разглеждаме представителите на съвременната модна илюстрация, е наложително да обърнем специално внимание на творчеството на дизайнера Richard Grey. Той е роден през 1966 г. в Норуич Англия. Изучавал е мода в Middlex University и е изключително популярен. Работил е в тясно сътрудничество с Alexander McQueen, Boudicca, Miguel Adrover. Създавал е корици за реномирани списания като италианския „Vogue“. Има публикации в „Observer“ и други престижни издания. Предпочитаните материали на художника са туш, перо, гваш, креда, въглен, аерограф. В неговите илюстрации въображението се развихря. Моделите битуват в една сюрреалистична среда, формите се разпадат на геометрични фигури и преминават в абстракции. Композициите имат своя собствена логика. Фоновете представляват богати акварелни петна, които чудесно допринасят за формиране на общата атмосфера. Наблюдавайки илюстрациите на Richard Grey, имаме възможността да се насладим на прекрасен рисунък и колорит. Характерно за неговия творчески подход е скицирането на изображенията в дизайнерския скетчбук и впоследствие той прилага обработката в компютър. Методично и последователно могат да се различат живописните техники и дигиталната намеса. Спойката между двете е направена изключително професионално, без да се натрапва. Характерният почерк на неговите илюстрации е лесно разпознаваем и високо професионален (ил. 7, 8, 9).

Ил. 7

Ил. 8

Ил. 9

Творчеството на испанския моден илюстратор Garry Fernandez е доказателство за навлизането на дигиталната ера в модния дизайн. Неговите илюстрации ни потапят в един фантастичен приказен свят, където обектите се трансформират в пространството и създават илюзия за огледални светове. Образите се размножават и техните отражения разчупват двуизмерното пространство, преминавайки през сложни перспективни изменения. Абстрактните персонажи отлично кореспондират с изчистените графични обеми на заобикалящата ги среда. Преплетените композиции се разиграват на равни сиви фонове, които осигуряват подходяща спокойна обстановка за динамичните форми в композициите. Сложните цветове и умело поставената светлосянка ни потапят в една друга реалност, в която законите на перспективата и светлосянката не важат. Вдъхновен от творчеството на Салвадор Дали и Федерико Фелини, дизайнерът постепенно изгражда характерен стил, в който персонажите живеят свой собствен живот. Художникът е роден в Мадрид през 1980 г. и цялото му детство преминава в този град. Първоначално работи в студио за графичен дизайн, където извършва векторизиране на логота и запазени знаци. Създава проекти за дизайн на тениски, щампи и редица илюстрации за модни списания. Впоследствие започва самостоятелна кариера като артист

на свободна практика. Опитът, напрупан в сферата на рекламата дава отражение върху неговите илюстрации, които са подчертано графични. В тях прозира свободният шрих на темпераментен художник, които умело разработва детайлите с помощта на компютърния софтуер. Интересно е да се отбележи, че дизайнерът първоначално скицира рисунките в своя скициник, а след това ги оцветява и обработва в компютъра. Сложните композиции се отличават с динамика и артистизъм и дават свобода на въображението и фантазиите. Илюстрациите на художника са високо ценени и голяма част от тях са експонирани в редица изложби и албуми (ил. 10, 11, 12).

Ил. 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приемствеността между поколенията е от изключителна важност във всяка сфера на дизайна. Младите художници стъпват върху откритията и опита на доайените в областта. Познанията се натрупват, опитът идва с времето, но истинските постижения в изкуството остават за вечни времена. Младите илюстратори тепърва ще разучават идеите и ще вникват в същността на посланията, завещани от световните майстори. Дигиталната ера ще съгради новите майстори и ще извае новите образи, които ще завладеят публиката.

Ил. 11

Ил. 12

