

SAT-16.203-1-ID-02

Computer Experiments in Teaching Fashion Design

Yana Vasileva

Компютърни експерименти в обучението по моден дизайн

Яна Василева

Computer experiments in education of fashion design: This article examines innovative techniques in design copyright collages, designs and promotional materials. Discussed are computer tools for processing photos and drawings. Presented realized projects of young designers designed in computer programs Photoshop and CorelDraw. Comment on current projects are students first-year undergraduate program Fashion New Bulgarian University. An attempt to parse the various stages of graphic design digital collage.

Key words: Computer effects, fashion design, graphic design

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата статия разглежда иновативните техники при дизайн на авторски колажи, десени и рекламни материали. Разглеждат се компютърните средства за обработка на снимки и чертежи. Представени са реализирани проекти на млади дизайнери проектирани в компютърните програми Photoshop и CorelDraw. Коментират се текущи проекти на студенти първи курс бакалавърска програма мода на Нов български университет. Направен е опит за разбор на различните етапи на графично проектиране на дигитален колаж.

ИЗЛОЖЕНИЕ

Развитието на технологиите дава отражение върху различните сфери на дизайна. В модата компютърните програми се прилагат за обработка на модната скица, при проектиране на десен, за създаване на портфолио и презентации, за изчертаване на технически скици и обработка на фотографии от фото сесии. Софтуерът е полезен и за създаването на плакати и покани за модни ревюта и дизайнерски работилници. В общи линии компютъра е много ценен помощник на художника и всеки начинаещ или работещ дизайнер експериментира с функциите на програмите.

В световен мащаб водещият софтуерен продукт за обработка на снимки и графики е Photoshop. В течение на годините програмата е доказала своите качества и се ползва по цял свят. Прекрасен редактор за растерни изображения и отличен инструмент за дигитални колажи Photoshop е обект за изучаване от всички академии по изкуствата. Неговите неизброими качества са причината програмата да бъде заложена в обучението по мода в различни училища и академии по изкуства. В Нов български университет още в първата година на своето следване студентите посещават тридесетчасов интензивен курс по компютърно проектиране и усвояват опциите на програмата. Те разработват дигитални колажи и упражняват различни техники за обработка на изображенията: ретушират фотографии, поставят филтри и текстури, работят със слоеве и хвърлени сенки, ползват различни четки и фигури. Изследва се работата с текст и ефекти, инсталират се приложения. Крайната задача е подчертано творческа: изработката на дигитален колаж на модна тематика (фиг.1, 2, 3).

Свободната творческа обстановка и добрата материална база стимулират изследователските интереси. Креативните идеи се разгръщат и много от студентите реализират интересни композиционни решения вдъхновени от различните стилове в изкуството. Свободното боравене с функциите на програмата е добра предпоставка за успешната реализация на задачите. Детайлното запознаване с инструментариума подпомага изработката на колажите и благоприятства създаването на курсовите задачи. В много отношения представените графични проекти се отличават с креативна мисъл и технически умения, което

доведе до организирането на обща изложба в сградата на университета, която да представи резултатите от текущата работа.

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3

Фиг.1, 2, 3 Светлана Йорданова – първи курс БП „Мода“

Фиг.4

Фиг.5

Фиг.6

Фиг.7

Фиг.4, 5, 6, 7 Анна Манукян – първи курс БП „Мода“

Обучението по мода включва опознаването на векторни програми като CorelDraw и Illustrator. В първи курс се набляга на изучаването на CorelDRAW като ценно средство за изчертаване на технически скици и чертежи. Студентите разработват също така рекламни материали за модни ревюта, визитки, плакати, календари, каталози. Въпреки, че програмата е векторна тя разполага с възможности за изграждане на свободни композиции. Основно в курса се набляга на графичния дизайн на рекламни материали за модно събитие, което се приема с голям ентузиазъм от страна на студентите (фиг.8, 9, 10).

Фиг. 8

Фиг. 9

Фиг.10

Фиг.8, 9, 10 Кирил Мънев – първи курс БП „Мода“

Като задача за текущо оценяване студентите разработват технически скици на дрехи като боравят с опциите за трасиране на изображение, работа с контур, настройки на цвета и текстурите. Поредното предизвикателство пред младите артисти е проектирането на десен и облекла в CorelDraw. Тази задача е по-сложна и изисква натрупване на знания както по

компютърна графика така и по текстил. Успешната работа в екип и полезните напътствия от страна на преподавателите подпомогнаха студентите по време на тяхната работа.

Фиг. 11

Фиг. 12

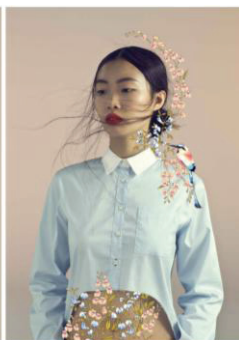
Фиг. 13

Фиг. 11, 12, 13 Мартин Денов - първи курс БП „Мода“

Компютърният софтуер е изразно средство подходящо за прощаващи дизайнери и доказали себе си артисти. Дизайнерката Jacqueline Colley е активно действащ автор, който се изявява в областта на модата и дигиталния текстил. Тя е работила за известни марки като H&M и Ikea като е създавала уникални щампи и десени. Основни теми в нейната работа са природата и екосистемите. Студиото на авторката е поместено в Лондон където тя развива своите идеи. Colley преподава текстилен дизайн в „V&A“ академия по изкуства където запознава студентите с новите течения в дизайна. Забележителното в нейната работа е силното присъствие на компютърната графика в съчетание с авторска рисунка и фотография, за да представи новите си идеи художничката ползва компютър при проектирането на своите модели (фиг. 14, 15, 16, 17).

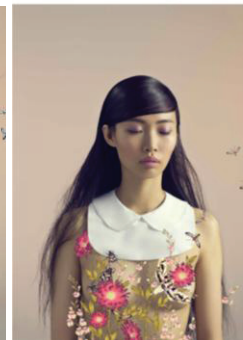
Фиг. 14

Фиг. 15

Фиг. 16

Фиг. 17

Фиг. 14, 15, 16, 17 Модна колекция Jacqueline Colley

На страниците на уебсайта на „V&A“ академия младата преподавателка публикувала студентски разработки на свои възпитаници, които са преработени на компютър. Тук правят впечатление смелите импровизации и компютърните експерименти. В конкретния случай са представени дигитални десени и облекла поместени в една композиция. Техническите скици са прецизни, а мотивите свежи и весели. Цветната гама е в синхрон с цялостното звучене на десените (фиг. 18, 19, 20).

Фиг.18 Jessie Brown

Фиг.19 Esme McGowan

Фиг.20 Millie Carter

Фиг.18, 19, 20 Текущи разработки на студенти в „V&A“ академия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компютърните умения са необходими и полезни при обработката на дигитални изображения. Познаването на Photoshop и CorelDraw са от съществена важност за всеки дизайнер. В обучението по мода графичните програми са заложени като свободно избираема дисциплина, но се посещават с голям интерес и дават добри резултати. Компютърните експерименти се стимулират и участват в разнообразни творчески изяви.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Julius Wiedemann, Illustration Now! Fashion, Taschen, 2013
- [2] Cally Blackman, 100 Years of Fashion Illustration, Laurence King Publishing, 2007
- [3] <http://www.vam.ac.uk/blog/news-learning-department/digital-textile-design>, 2016
- [4] <http://www.design.nbu.bg/bg/tvorcheski-izqvi>, последно посещение 18.06.2016
- [5] <http://www.jacquelinecolley.co.uk>, последно посещение 18.06.2016

За контакти:

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