

Основные техники фэшн-иллюстрации начала XXI века

Миргородская Н. В.

Херсонский национальный технический университет, Херсон



В статье рассмотрены основные предпосылки, которые способствовали возвращению интереса к фэшн-иллюстрации в начале XXI века, выведены шесть основных техник, доминирующих при создании данного вида графики. Среди них графическая, живописная, аппликационная, коллажная, цифровая техника. Последняя подразделяется на четыре группы, а именно: векторная, растровая, анимационная и 3D-моделирование. Шестой вид графики – смешанная техника, которая представляет собой разнообразные комбинации всех перечисленных выше техник.

Были описаны особенности работы известных авторов, а также в научный оборот включены новые имена современных молодых иллюстраторов. В статье фигурируют такие авторы, как Дэвид Даунтон, Стина Персон, Франческа Вадель, Антуанетта Флер, Адриана Муньос, Натали Шау, Сесилия Карлстедт, Дон Оуэлл и Дэни Робертс.

Главной тенденцией при создании современных модных образов является стремление к индивидуальности, что отражается и в подходе к фэшн-иллюстрации путем поиска каждым иллюстратором своей авторской техники и необычного подхода к трактовке образов. Этому способствует

широкий ассортимент новейших технологий.

Ключевые слова: модная иллюстрация, техника, изображение, модный образ, технологии.

(Искусство и культура. — 2014. — № 1(13). — С. 56-70)

Basic Techniques of Fashion Illustration of the Early XXI Century

Mirgorodskaya N. V.

Kherson National Technical University, Kherson

The article considers basic assumptions that have contributed to the return of interest in fashion illustration in the early XXI century; six basic techniques are singled out, dominant when creating this type of drawing. Among them are drawing, painting, completed application, collage, and digital. The latter is subdivided into four groups – vector, raster, 3D modeling and animation. The sixth type of drawing is mixed technique which represents various combinations of all the above techniques. Features of works by well-known authors were described; names of modern young illustrators were included into scientific circulation. The article featured such authors as David Downton, Stina Persson, Francesca Wadel, Antoinette Fleur, Adriana Munoz, Natalie Chau, Cecilia Karlstedt, Don Oehl and Danny Roberts.

The main trend in the development of modern stylish imagery is the pursuit of individuality, which is reflected in the approach to fashion illustrations by illustrator's search of his own, author's technique as well as unusual approach to the interpretation of images. A wide range of the latest technologies contributes to this.

Key words: fashion illustration, technique, image, stylish image, technology.

(Art and Culture. — 2014. — № 1(13). — P. 56-70)

Распространенность модной иллюстрации на сегодняшний день можно сравнить только с расцветом этого вида графики в первые три десятилетия XX века [1]. Однако современный всплеск более значителен, поскольку возможности новейших

технических средств позволяют существенно оптимизировать процесс создания фэшн-иллюстраций, что способствует формированию их обширного количества.

Являясь самой универсальной презентацией дизайнерских идей, иллюстрация за-

нимает отдельное место в сфере индустрии моды, фигурируя в печатной продукции и на страницах электронных изданий.

Главной тенденцией при создании современных образов является стремление к индивидуальности, что отражается и в подходе к фэшн-иллюстрации. Авторы в ходе работы также пытаются найти свою уникальную подачу, используя разнообразные техники и их комбинации.

Цель – выявление основных техник, используемых при создании фэшн-иллюстрации в начале XXI века.

Предпосылки формирования и специфика современной модной иллюстрации. С переходом от индустриального к информационному обществу, интерес к коммуникативным функциям костюма усилился. Поскольку каждый человек индивидуален, а мода к концу XX в. значительно утратила силу своего диктата, индивидуальность стиля самовыражения превалирует в модной коммуникации и исходит как от дизайнера, так и от потребителя.

В современной моде, как индустрии, особое значение предоставляется образам, которые воплощаются через иллюстрацию и фотографию моды. Те, в свою очередь, пропагандируют не просто художественные, а модные образы, придавая им особенные ценности и значения [2, с. 108].

Общение посредством костюма стало одним из условий становления каждого человека как личности. Иллюстрации была отведена роль своеобразного навигатора, ориентира в этих процессах, направляющего по различным путям социализации, задача иллюстраторов состоит в расширении образных диапазонов, позволяющих человеку сделать свой индивидуальный выбор. Помогают этому разнообразные стилистические средства графики: от наброска, эскиза, скетча до тщательно продуманных композиций. Последние могут быть и реалистичными, и декоративными, и шрифтовыми.

Важно и то, что вместе с искусством и технологиями изменились методы подачи и стилистика иллюстрации. Сегодня существует множество цифровых способов создания изображений, поэтому рисунок и живопись отчасти считаются реликтом до-

компьютерной эры.

Однако среди признанных мастеров классической иллюстрации моды предпочтительными остаются ручная графика, акварельный рисунок, обработанные с помощью современных компьютерных редакторов. В 1990-х гг. триумфальное возвращение «живой» иллюстрации моды происходило в противопоставление к экспансивной выхолощенной фотографии, в отличие от которой иллюстрация дает большую свободу трактовки образа.

В сфере современной фэшн-иллюстрации работает большое количество авторов всего мира, тенденции глобализации стерли рамки региональных особенностей способов подачи, открыли широкий спектр возможностей обмена опытом.

Рукотворные техники создания фэшн-иллюстрации. Одним из ярчайших примеров современных иллюстраций моды, признанных во всем мире, считается творчество британского дизайнера-графика Дэвида Даунтона (David Downton). Его влияние на развитие иллюстрации моды в XXI в. неоспоримо (ил. 1). Для многих молодых дизайнеров он, в определенном смысле, мэтр проектно-художественной практики визуализаций современного модного костюма [3]. На его наработки ориентируются Рафаэль Висензи (Raphael Vicenzi), Софии Грюотто (Sophie Griotto), Лаура Вессон (Laura Wesson), Нуно ДаКоста (Nuno DaCosta), Бри Леман (Bree Leman), Кэролайн Андриэ (Caroline Andrieu), Седрик Риврейн (Cedric Rivrain) и многие другие. Дизайнеры используют самые различные технические и художественные средства выразительности, аргументируя тем самым авторское видение современного модного образа костюма.

Так, шведская художница Стина Перссон (Stina Persson) пишет атмосферные акварели, которые сделали ее одной из лучших иллюстраторов мира моды. Для работы Стина чаще всего использует яркие акварельные краски, тушь, акрил, фотографии и много другое, к примеру, вырезает из бумаги коллажи. Эта талантливая художница за свою недолгую творческую деятельность уже успела посотрудничать со множеством крупных гляцевых изданий и немалым количеством рекламных проектов с известными

брендами такими, как «Coca Cola», «Absolut Vodka», «Godiva Chocolatier», «Sony Music», «Blue Note Records», «Atlantic Records», «Macy's Department Store», «Bloomingdale's», «Volvo Japan», «Björn Borg Clothing», «DKNY», «Face Boutique», «Iben Høj Clothing», «Target». А также с известными журналами: «Vogue Nippon», «Harper's Bazaar», «Flaunt», «Elle UK», «Marie Claire», «Madame», «Madame Figaro», «Nylon Magazine», «Squint» [4].

Разнообразие техник, которые использует Стина в своей работе, не лишают ее единого индивидуального стиля. Чаще всего ее работы обладают остротой и геометричностью линий. Когда же дело касается акварельных рисунков, почерк шведской художницы можно отличить по необычайно красивым цветовым переливам.

Другой, не менее выдающийся, современный иллюстратор Франческа Вадель (Francesca Wadel), объединив свои таланты и образование, стала модным иллюстратором. Франческа рисует карандашом, красками, а также с помощью программы Photoshop. Стиль ее рисунков достаточно женственен и нежен. Для исполнения своих иллюстраций дизайнер использует традиционные акварель, гуашь и чернила. В ее работах можно увидеть как женские фигуры в полный рост, так и полуфигуры и портреты на белом фоне или же в какой-то определенном сюжете. Но, в любом случае, иллюстрации Ф. Вадель выглядят как незавершенные, очень легкие и воздушные эскизы.

Интересны также работы парижского иллюстратора Антуанетты Флер (Antoinette Fleur). Необычны, прежде всего, способом исполнения. Все работы этого дизайнера-графика выполнены фломастером. Именно поэтому иллюстрации выглядят необычно и оригинально. Они достаточно яркие, позитивные и запоминающиеся. Отражая весь французский шарм и изысканность, работы А. Флер – это и замысловатые портреты, и иронично-комичные картинки. Многие из них украсили такие модные журналы, как «Zink» и «Gala» [5].

Молодой иллюстратор Дэни Робертс (Danny Roberts) рисует ручками, цветными карандашами, тушью, пастелью, масляными красками и акварелью. В основном пишет портреты моделей и дизайнеров.

Своеобразие этих работ состоит в том, что художник использует авторскую стилизацию с элементами карикатурности и гротеска. Сразу обращают на себя внимание крупные головы на тонких длинных шеях и довольно хрупких, узких плечах. Тем не менее, Д. Робертсу удается сохранять сходство с «оригиналами». Использование различных художественно-технических средств выразительности делает его работы и красочными, и запоминающимися. Как иллюстратор, Д. Робертс известен под лейблом «Igor + Andre», создающим предметы искусства. Его работы уже печатались в таких журналах, как «VOGUE», «Teen Vogue», «Elle», «New York Times», «Marie Claire» [6].

Эксперименты в сфере сочетания разнообразных техник модной иллюстрации. В современном искусстве распространен такой термин, как «mixed-media», то есть «смешанная техника». Художники-иллюстраторы, не видя возможности выразить себя с помощью одного, соединяют в одном изображении множество материалов. К удачным экспериментам в этой сфере можно отнести работы молодого испанского иллюстратора Адрианы Муньос (Adriana Munoz).

В своей технике Адриана соединяет рисунки простым карандашом со швейной фурнитурой и миниатюрными элементами предметного мира. Каждая работа А. Муньос балансирует на грани между реальностью и иллюзией, между бодрствованием и сном, между миром придуманным и настоящим. Она просто стирает границы между рисунком и действительностью, и уже не поймешь, то ли эти прекрасные героини – плод фантазии автора, то ли они существуют на самом деле (ил. 2). Среди клиентов талантливого автора можно назвать «Alfa Romeo», «Scarlet Magazine», «Itfashion». В 2009 году Адриана была названа лучшим современным британским иллюстратором по версии AOI (The Association of Illustrators) [7].

Сесилия Карлстедт (Cecilia Karlstedt) иллюстратор из Швеции. Еще студенткой Стокгольмского университета создавала иллюстрации для различных журналов. Завершив обучение в Лондоне, вернулась в Стокгольм и начала работу в качестве иллюстратора моды. Ее коммерческие проек-

ты связаны с ведущими брендами: «ELLE», «Marie Claire», «Whyred», «La Perla», «Bloomingdale's», «VH1», «Glamour», «MTV», «Waterman», «Paul Smith», «H&M», «Swarovski» и «Victoria Beckham» [8].

Создавая изображение, художница умело играет графическими приемами. Смело и тонко строит композицию на бумаге: ловкие изгибы линий переплетаются с фактурными элементами коллажа и, пробиваясь сквозь сочные и глубокие пятна цвета, изящно дорисовывают форму. Притягивает внимание и некая художественная незавершенность – умение автора вовремя остановиться добавляет иллюстрациям легкости и игривости.

Разновидности цифровых техник в подаче модных образов. Одной из представителей цифровой графики является литовская художница Натали Шау (Natalie Chau). Большинство ее работ выполнены сочетанием фотографии, цифровых технологий, в частности, 3D-моделирование, с элементами готики и сюрреализма. Творчество Натали Шау пугает и завораживает одновременно. Главными персонажами ее иллюстраций являются печальные, таинственные героини с кукольными лицами (ил. 3). Автор помещает своих героинь в определенной атмосфере, позволяющей усилить впечатления, достигнуть большей остроты восприятия образов. Список клиентов Натали огромен, он состоит из музыкальных групп, а также лейблов, таких как: Island Def Jam, Ogilvy & Mather, Sony BMG, Century Media, Nuclear Blast, Trisol [9].

Графический дизайнер Дон Оуэл (Don Oehl) всерьез занимается фэшн-иллюстрацией. Почти все его работы созданы с помощью различных векторных редакторов. Дон легко сочетает цифровую обработку с классическими канонами иллюстрации, вбирая опыт и вдохновляясь у таких мировых величин, как Rene Gruau, Patrick Nagel, Kenneth Paul Block, Dondi White и John Luke Eastman. Стиль его работ очень легкий, непринужденный, яркие цветовые сочетания, мягко контрастирующие с постельными заливками, иллюстрации наполнены кропотливой проработкой деталей [10].

В сентябре 2012 года Дон дебютировал со своей персональной выставкой в мод-

ной галерее Clic Gallery в Сохо. Выставка имела грандиозный успех и сделала Дона Оуэла одним из самых востребованных художников в мире высокой моды и глянцевого изданий. Среди его клиентов такие гиганты fashion индустрии, как Bulgari, Chanel, Bloomingdale's, Brides, Elle, Elle Decor, Domino, W Magazine, Glamour, Harper Collins, Huffington Post, InStyle, L'Oreal, Lucky, Madame Figaro, Victoria's Secret Beauty, Self, Target. Оуэл создает необычные фэшн-иллюстрации.

Анализируя творчество современных авторов, можно выделить шесть основных техник, которые сейчас используются в фэшн-иллюстрации. Первой является графическая техника, в которой используются всевозможные материалы такие, как карандаши, пастель, сангина, тушь, уголь, маркеры, акварель. Второй выступает живописная техника, для которой характерны различные художественные материалы, в частности, гуашь, акрил, масло, темпера. Для третьей – аппликационной техники характерно использование бумаги, ткани, различной фурнитуры, нитей, пряжи, кожи, меха. В четвертой, коллажной, технике используются различные текстуры, фактуры, графика, фото.

Способом создания цифровой иллюстрации является использование компьютерных инструментов для получения изображений под непосредственными манипуляциями художника, как правило, через сенсорные устройства [3, с. 76]. Цифровая графика подразделяется на четыре группы: векторную, растровую, анимационную, 3D-моделирование.

Шестая – смешенная техника, которая представляет собой разнообразные комбинации всех перечисленных выше техник.

Заключение. Современному фэшн-иллюстратору необходимо выработать собственный графический язык, авторскую манеру изображения, стилизацию человеческого тела, принципы передачи фактур и текстур, отработать определенные композиционные приемы, которые бы делали работы дизайнера-графика не просто узнаваемыми, но востребованными в модной иллюстрации. Именно эти обстоятельства и определяют профессионализм и оригиналь-

ность, а также – коммерческий успех в исследуемой сфере творчества.

Современная модная иллюстрация – это визуализация, создаваемая с целью выделить субъект, а не форму, где наиболее важно – показать личность человека, индивидуальность образа. Если назначение обычной иллюстрации – объяснить или декорировать текстовое содержимое книги, журнала, газеты, то в модной иллюстрации – это презентация одного из образов человека, обусловленных модным значением и актуальностью стиля жизни, что указывает на социальную значимость иллюстрации моды как вида современного искусства. Очевидно, по этой причине оригиналы иллюстрации моды стали предметом коллекционирования. Многие музейные выставки, галереи искусств выделяют места для экспонирования работ иллюстраторов прошлого и наших современников.

ЛИТЕРАТУРА

1. Morris, B. Fashion Illustrator / B. Morris. – Laurence King Publishing Ltd, 2006. – 208 p.
2. Лагода, О. М. Мода в дизайні одягу: теорія та практика: навч. посібник / О. М. Лагода; МОНУ, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 247 с.: іл.
3. Morris, B. Fashion Illustrator / B. Morris. – Laurence King Publishing Ltd, 2010. – 241 p.
4. Иллюстратор Стина Перссон (Stina Persson) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.stinapersson.com>.
5. Иллюстратор Антуанетта Флер (Antoinette Fleur) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.antoINETtefleur.fr>.
6. Иллюстратор Дэни Робертс (Danny Roberts) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dannyroberts.com/>
7. Иллюстратор Адриана Муньос (Adriana Munoz) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.adrianamunoz.com>.
8. Иллюстратор Сесилия Карлстедт (Cecilia Karlstedt) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ceciliakarlstedt.com>.
9. Иллюстратор Натали Шай (Natalie Shau) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://natalieshau.carbonmade.com>.
10. Иллюстратор Дон Оуэл (Don Oehl) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://donoehl.com/About>.

Поступила в редакцию 23.01.2014 г.