

декоративных свойств пушно-мехового полуфабриката для инноваций в конфекционировании одежды // В сб. «Инновационные решения в товароведении сырья, продукции и рециклинг вторичных ресурсов АПК». – М.: МГАВМиБ, 2017. – С. 39–43.

УДК 658.34.01

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В ФЭШН-ИЛЛЮСТРАЦИИ – НЕИЗБЕЖНОСТЬ ИЛИ ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ

Бурова М.Д., студ., Рыкова Е.С., к.т.н., доц.

*Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина,
г. Москва, Российская Федерация*

Реферат. В статье рассматривается роль дигитализации в фэшн-иллюстрации, сравнивается работа в векторных и растровых редакторах в контексте модного рисунка. Проанализированы работы иллюстраторов прошлого, рассмотрено, как их стили можно реализовать в компьютерной графике. Оцифровка изображений от руки также является вопросом дигитализации. Данная работа позволит фэшн-иллюстраторам по-новому рассмотреть проблему, выбрать путь дальнейшего развития.

Ключевые слова: фэшн-иллюстрация, модная иллюстрация, диджитал-иллюстрация.

Развитие технического прогресса спровоцировало устранение ручного, в том числе творческого, труда во многих областях. С этим столкнулась и фэшн-иллюстрация – рисованные изображения, отражавшие моду времени, не устояли под напором модной фотографии. Будучи более реалистичным, это новое направление внушало большее доверие потенциальному клиенту. Но времена, когда человеку была необходима точность изображения, прошли – реалистичность стала неудивительна и ее бывает недостаточно для привлечения внимания потребителя. Сегодня возвращаются многие ремесла и занятия, реализуемые своими руками: это отвечает запросу людей в душевном времяпровождении; несовершенных и уютных вещах. Эта тенденция позволяет нестандартно проявить умения и таланты. Стремление к качеству, творческий подход, авторский стиль – все это спровоцировало вернуться модный рисунок в наши реалии.

Модная иллюстрация формировалась пять столетий [1], но пиком ее развития стал XX век. Пережив свой упадок, она вернулась снова – не только в качестве рукотворного рисунка, но и в диджитал-формате. Сегодня все больше художников выполняют свои работы в графических редакторах, многие корректируют свои изображения. Есть и сторонники традиционной техники – они сохраняют модный рисунок в том виде, котором он обрел свой расцвет. И так возникает вопрос: чем является дигитализация в фэшн-иллюстрации, будет ли она временным явлением или продлит этому направлению его творческую жизнь?

Для начала стоит сказать, что компьютер, мышь и графический планшет в данном случае не являются «бездушной машиной» – использование этих технических средств не делает процесс работы иллюстратора менее творческим. Своим функционалом они позволяют создать изображение в точно таком же виде, как и на бумаге, но с меньшим количеством операций и большей точностью. Стиль автора и его удобство определяют выбор типа графического редактора: векторный или растровый.

Получаемые изображения двух видов имеют очевидные различия в техническом смысле, и процесс работы над ними также протекает по-разному. Остановимся на том, как происходит работа иллюстратора в каждом из типов графических редакторов.

Векторные изображения создаются математическим описанием примитивов – элементарных геометрических объектов (прямых и кривых линий, точек, геометрических фигур, кривых Безье и др.) [2]. Так иллюстрация представляет собой совокупность всех использованных примитивов. Каждый из них можно, например, переместить, отразить, изменить ему цвет, кривизну и т. д. Векторная графика позволяет применять простые текстуры и градиенты, однако в таких редакторах добиться живописной точности крайне сложно – это требует работы с каждым составляющим элементом. Так создают простые изображения с четкой геометрией и цветовым решением. Векторная графика применима в

области IT, полиграфии, дизайне приложений для смартфонов и веб-сайтов. Преимуществами можно считать малый объем файлов, сохранение качества при масштабировании, легкий перевод в растровое изображение, достаточность использования компьютерной мыши. Часто применяются редакторы Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape и другие.

Мы часто сталкиваемся с растровыми изображениями, сохраняя их из Интернета и делая фотографии. Такой файл состоит из точек, и чем они многочисленнее, тем большему масштабированию он может быть подвержен. Поэтому художник должен заранее определять размер предполагаемой иллюстрации. Большое число пикселей увеличивает объем файла – это тоже необходимо учитывать. Часто растровую графику можно назвать диджитал-живописью: использование графического планшета и специального пера делает создание изображения идентичным работе на листе или холсте. Растровые редакторы позволяют делать работы красочными и детальными, возможно достижение фотографического эффекта. Распространены такие редакторы, как Adobe Photoshop, Paint.NET, Autodesk Sketchbook и другие.

Преимущество всех графических редакторов также заключается в возможности сохранения часто используемых элементов и их дальнейшее копирование в работы вместо отрисовывания с нуля. Такими файлами могут стать позы и фигуры человека, лица, основные фасоны или текстуры материалов.

Рассмотрим техники признанных мастеров фэшн-иллюстрации и определим, каким типом графических редакторов могли бы быть выполнены работы в таких стилистиках. XX век стал временем появления таких авторов, как Эрте, Рене Грюо, Антонио Лопес и Дэвид Даунтон – они сделали фэшн-иллюстрацию ассоциируемой с миром моды и любимой людьми. Каждого из художников отличает свой неповторимый стиль, сегодня ставший классикой. Многие модные иллюстраторы современности осваивают техники рисования мастеров прошлого и продолжают ранее появившиеся жанры.

Эрте (Тыртов Роман Петрович) представляет эпоху ар-деко 10–30-х годов прошлого века. Сотрудничая с журналом *Harper's Bazaar*, он выполнил более 250 обложек [3]. Эрте применял гладкие геометричные формы и замкнутые фигуры, использовал малое число оттенков, не изображал тени и блики. Автор предпочитал равномерные заливки и броские цветовые решения, обрамленные ахроматическими элементами – это сдерживало необузданность ярких оттенков (рис. 1 А). Стоит предположить, что иллюстрацию в стиле Эрте удобнее выполнить в векторном графическом редакторе: отсутствие многочисленных штрихов, цветовых переходов, четкость линий и фигур позволяют сделать такой вывод.

Рене Грюо стал особенно популярен благодаря сотрудничеству с Кристианом Диором и их детищу – стилю *New Look*, созданному в 1947 году [4]. В своих работах иллюстратор предпочитал легкость штриха и недосказанность образа, часто использовал не более четырех цветов. Работы автора минималистичны, но многие из них живописны: заливка нарочито небрежна, в иллюстрациях часто присутствуют кляксы и текстуры кисти от импульсивного движения рукой (рис. 1 Б). Подобные имитации сложно и нерационально выполнять в векторной графике – работы в таком стиле удобнее реализовывать в растровых редакторах с графическим планшетом.

Антонио Лопес, знаменитый в 70–80-х годах, показал новое видение фэшн-иллюстрации: она стремилась конкурировать с фотографией, была реалистична, но насыщеннее и эффектнее – это позволяло передавать нужные эмоции. Работы Лопеса графичные и четкие, часто выполненные тонкими контурами по всей площади фигур. Малая проработанность фона и плотная заливка яркими цветами создают ощущение наивной детской раскраски (рис. 1, В). Подобные иллюстрации удобно создавать в векторном редакторе – это позволит сделать геометрию выверенной и четкой, а также лучше соотнести цвета друг с другом.

Ярким художником современности, последователем Рене Грюо является Дэвид Даунтон, творящий в наши дни. Он использует традиционные материалы, рисует тушью и акварелью, делая заливки каплями воды с добавлением краски – этот эффект придает работам легкость и уникальность (рис. 1 Г). Живость линии и фактуру растекшегося пятна бывает непросто передать векторной графикой – эти эффекты возможно реализовать в растровых редакторах при использовании графического планшета легкими взмахами руки.

Рисунок 1 – Работы фэшн-иллюстраторов: а – Эрте, б – Рене Грюо, в – Антонио Лопес, г – Дэвид Даунтон

Так мы считаем, что компьютерная графика не только дала новую жизнь фэшн-иллюстрации, но и продолжила ее традиции. Однако дигитализация подразумевает не только использование графических редакторов для создания изображения.

Сегодня любой рисунок, созданный от руки на листе бумаги, подвергается оцифровке, чтобы его увидел мир: исключение могут составлять, например, экспонаты выставок. Для использования изображения на веб-сайтах, в полиграфии и других сферах применяются сканеры, фотоаппараты или смартфоны, оснащенные камерой хорошего качества. Так изображение автоматически становится растровым. Далее, в связи с различными недостатками средств ввода или субъективным желанием улучшить качество, происходит коррекция светлоты, контрастности, насыщенности, наложение ранее созданных фильтров, использование ретуши и многие другие процессы в зависимости от видения автора. Все эти манипуляции возможно осуществить не только за компьютером, например, в программе Adobe Photoshop, но и в фоторедакторе на своем смартфоне.

Дигитализация нарисованных на бумаге изображений показывает свои преимущества: иллюстраторы, ведущие свой блог или веб-сайт и публикующие свои работы, могут продемонстрировать свои таланты и умения и привлечь потенциальных клиентов или работодателей.

Таким образом, дигитализация – это не просто тенденция современности: это условие дополнительного удобства фэшн-иллюстратора и новая просторная область для его творчества. Ее использование делает работу более успешной, а профессию – востребованной.

Список использованных источников

1. Blackman C. 100 Years of Fashion Illustration. – London: Laurence King Publishin, 2007. – 384 p. – P. 6.
2. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Векторная_графика. – Дата доступа: 28.03.2020.
3. Erte [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://erte.ru/miridon.php>. – Дата доступа: 28.03.2020.
4. La maison Dior [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wwwws.dior.com/couture/ru_ru/дом-dior/выставки/революция-new-look. – Дата доступа: 28.03.2020.