

РАЗВИТИЕ НА МОДНАТА ИЛЮСТРАЦИЯ В СЕВЕРНА АМЕРИКА ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Яна Ст. Василева

Нов български университет
София 1618, ул. Монтевидео 21

РЕЗЮМЕ — Настоящата статия разглежда развитието на модната илюстрация в САЩ през 80-те години на двадесети век. Направен е анализ на творчеството на едни от най-забележителните модни илюстратори на това десетилетие. Изследвани са техниките и похватите, с които те си служат при изработката на своите картини. Коментирани са най-популярните произведения на модната графика от посочения период като е проследено влиянието на обществената и културната среда върху авторите. Направена е специална подборка на изображения поместени в най-реномираните албуми за модна илюстрация.

Ключови думи: дизайн, илюстрация, модна илюстрация

DEVELOPMENT OF FASHION ILLUSTRATION IN NORTH AMERICA IN 80 YEARS OF THE TWENTIETH CENTURY

Yana Vasileva

New Bulgarian University, Sofia,
Bulgaria, Montevideo Str. 21

ABSTRACT— This article discusses the development of fashion illustration in the 80s of the twentieth century. There is analysis of the works of some of the most remarkable fashion illustrators of this period. Studied are techniques and methods with which they serve in the production of his paintings. Discussed are the most popular works of fashion graphics of this period and the influence of social life and cultural environment by the authors.

Keywords: design, fashion, fashion illustration

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата статия разглежда развитието на модната илюстрация в северна Америка през 80-те години на двадесети век един изключително интересен период от световната история, в който протичат разнообразни процеси в културно, политическо и техническо естество. В това десетилетие настъпват значителни подобрения в живота на хората. Изобретени са едни от най-важните технически устройства, с които си служим и до днес. Индустрията е във възход, музикалният бизнес процъфтява, на големия екран изгряват международни звезди, а на модния подиум дефилират едни от най-красивите модели на изминалото столетие. Разработен е първия фотоапарат за еднократна употреба на фирмата „Kodak“, меломаните се радват на първите уолкмени „Sony“, а компанията „Apple“ създава първият персонален компютър. Това е времето на първото видео и конзолите, които дават възможност за приятно прекарване на свободното време на потребителите от всички възрасти, появат се първите мобилни телефони.

В света на музиката 80-те остават в историята с изгряването на звезди като Майкъл Джексън, Даяна Рос, Принс, Мадона, които завладяват целия свят със своята музика. Оформя се движението „New wave“, „Disco“, „Punk“. Стартира и първият музикален канал „MTV“, който оказва значително въздействие върху музикалната индустрия. Сценичното поведение и костюмите на изпълнителите следват модните тенденции и са пример за подражание на милионите фенове. В дискотеките звучи пънк и диско, а от големия екран се показват мускулите на екшън героите. Домакините са потънали в сериалите, поради масовото разпространение на кабелната телевизия. Духът на десетилетието поставя своя отпечатък върху модата и модната илюстрация.

В тази динамична културна среда живее и твори световно известия илюстратор Tony Viramontes. Той е един от най-изявените дизайнери на 80-те години. Неговите илюстрации отразяват духа на десетилетието. Критиците го определят като един от най-креативните артисти от този период. Дизайнерът е роден през 1956 г. в Лос Анджелис, Сащ. Като дете семейството му пътува много. Талантливият артист получава художествено образование в областта на изящните изкуства и фотографията в „FIT and Parsons“ НюЙорк, след което преминава в света на модата. В Ню Йорк протича и по-голямата част от творческия му път. При своя дебют авторът представя модни илюстрации изработени със сух пастел, които са толкова въздействащи, че му спечелват световна слава. (Фиг.1) Редица списания се надпреварват да публикуват картините му. Художникът изработва множество портрети, постери, корици, обложки на музиклани албуми и др. Цялостното му творчество е дълбоко повлияно от музикалния свят. Смели и красиви това са чертите на жената, който вълнуват художника. Неговите модели са пресъздадени в раздвижени пози сякаш унесени в ритъма на диското. Цветовете в колажите му са ярки като прожекторите в дискотеките, а линиите са мощни и гъвкави създавайки впечатление за динамика. Той е работил в тясно сътрудничество с Yves St. Laurent, Valentino, Versace, Chanel, Perry Ellis, Claude Montana. Рисунките на артиста ще останат завинаги в историята на изкуството като едни от експресивните образи присъствали на творческата сцена през 80-те години на миналия век. През 1988 г. дизайнерът умира от спин и така изкуството се разделя с един велик творец. (Фиг.1,2)

Фиг. 1

Фиг.2

Когато се разглежда модната илюстрация през 80-те години на миналия век е необходимо да се коментира творчеството на Antonio Lopez. Забележителния илюстратор е пример за няколко поколения художници. Неговите илюстрации са публикувани в редица реномирани списания като британския „Vouge” и др. Дизайнерът е роден през 1943 г. в Пуерто Рико. През 1950 г. семейството му се мести в Испанския Харлем, където дизайнерът проявява своите художнически заложби. Тъй като майката на художника се занимава с изработка на дрехи, съвсем логично дизайнерът създава първите си ескизи на модна тематика. В началото на 60-те той се записва на курсове по моден дизайн в Fashion Institute of Technology в Ню Йорк. Като студент Lopez участва в програма за изработка на дамски облекла където талантът му е забелязан и стартира творческата му кариера. Дизайнерът е работил за издания като “Harper’s Bazaar”, “Elle”, “New York Times”, “Vanity”. Характерия му стил на работа го прави изключително популярен в творческите среди. Близкото му познанство с изпълнителката Grace Jones го вдъхновява да създаде редица ескизи на певицата. За съжаление през 1987 г. в разцвета на кариерата си той е покосен от хив и света се разделя с един невероятен талант. (Фиг.3,4)

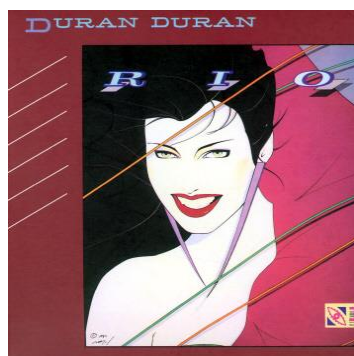
Фиг.3

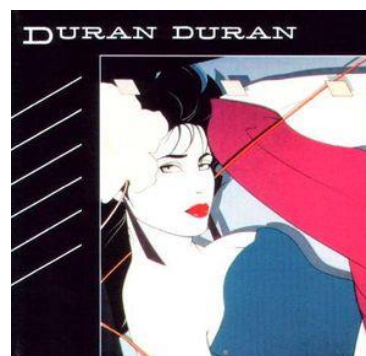
Фиг.4

През 80-те години на миналия век модната илюстрация е в разцвет. Кориците на много списания съдържат модни илюстрации от разнородни автори. Едно от големите имена в дизайна през този период е Patric Nagel. Артистът е роден през 1945 г. в Охайо като по-голямата част от живота му преминава в Лос Анджелис. През 1969 г. той посещава курсове по изкуство в ”Chouinard Art Institute”, а през същата година защитава успешно бакалавърска теза в Калифорнийския щатски университет. През 1971 г. Той започва работа като графичен дизайнер в телевизия “ABC Television” като през следващата година преминава на свободна практика. През този период авторът създава множество илюстрации

за редица списания като “Harper’s Bazaar”, “Rolling stone”, “Architectural Digest”, “Playboy” и др. През седемдесетте дизайнерът работи за редица комерсиални клиенти като проектира реклами и плакати. През 80-те осъществява съвместни проекти с модния фотограф Guy Bourdin, който го въвежда в света на модата. В същото време художникът участва в изработката на клиповете на редица музиканти като категорично поставя своя отпечатък върху визията на техните албуми и концерти. Пик във кариерата си Patric Nagel достига през 1982 г. като проектира корицата на албума “Rio” на „Duran Duran” (Фиг. 5,6). Стилът на дизайнера е дълбоко повлиян от попарт и арт нуво. Дизайнерът работи с акрилни бои върху платно, за да извае изчистените линии на своите модели. В картините му преобладава образът на съблазнителната силна жена. Предполага се, че художникът е черпил вдъхновение от обаянието на Jennifer Dumas негова съпруга и успешен модел по това време. През 1984 г. талантливият млад артист получава сърдечен удар, който сложил край на живота му.

Фиг.5

Фиг. 6

Друг изключително талантлив артист Joel Resnicoff живее и твори през осемдесетте години на двадесети век. Този автор съумява да превърне комиксовите си рисунки в успешни модни илюстрации. Дизайнерът е роден през 1948 г. във Вашингтон. Изучава една година изкуство във Универитета на Маями, след което се премества в „Parsons School of Design”. След две години обучение дизайнерът започва работа като илюстратор в модното списание „Women's Wear Daily”. Там той рисува предимно комерсиални илюстрации. След седем години работа в списанието младият артист решава да напусне и да се отдаде на творчески търсения. В рамките на една година той експериментира с разнообразни техники и материали, сближава се с уличните художници, дори посещава курсове по скулптура. Скоро си изгражда добра репутация в арт средите и прави впечатление със силното му чувство за хумор и необятния си талант. В началото на осемдесетте той работи за редица известни марки като „Macy's”, „Charles Jourdan”, „Intercoiffure”, „Fong Leng International”, „Calvin Klein” and „Yves St. Laurent”. Художникът реализира и няколко международни проекти, дилбордове, корици на списания и плакати за филми. През 1985 г. той създава десени и аксесоари за световно известната марка “Esprit” като в рамките на две години рисува скици и проекти за тениски и ризи. Joel Resnicoff е популярен и със своите манекени изработени в характерния за него стил. (Фиг.7,8) През последните години на своята успешна кариера артистът преживява много тежки загуби. Голяма част от неговите близки приятели са покосени от спин, а през декември 1986 г. дизайнерът умира от същата коварна болест, оставяйки след себе си ярката следа на своето изкуство.

Фиг. 7

Фиг. 8

Когато разглеждаме развитието на модната илюстрация през осемдесетте години на двадесети век силно впечатление създават илюстрациите на пионера в модната илюстрация David Downton. Дизайнерът е роден в Кент през 1959 г. и към момента живее и работи в източен Съсекс, Англия. 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 рисувач, 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 изваляли 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 простата 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. Художникът е автор на няколко биографични книги и албуми за модна илюстрация, в които е събрано цялото богатство на жанра през изминали век. (Фиг. 9,10).

Фиг. 9

Фиг. 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уникалната способност на илюстраторите от втората половина на двадесети век да превръщат комерсиалното изкуство в изящо способства за преминаването на модната илюстрация в съвсем нова плоскост. Схващането, че комерсиалните образи достигат до по-голяма публика е споделено от редица изявени автори, които работят през тези години. Духът на десетилетието и близките контакти на дизайнерите в музикалните среди поставят своя отпечатък върху произведенията на модната илюстрация от този период и допринасят за развитието на нови стилове и техники.

ЛИТЕРАТУРА

Фартинг, С. (2017). Изкуството цялата история. Книгомания ЕООД.
Downton, D. (2010). Masters of fashion illustration. Laurence King Publishing.
Downton, D. (2007). 100 Years of Fashion Illustration. Laurence King Publishing.

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

<http://www.patricknagel.com/>, последен достъп 5.03.2017 г.
https://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Resnicoff, последен достъп 5.03.2017 г.

ГРАФИКИ

Фиг. 1,2 Masters of fashion illustration. Laurence King Publishing., pp. 166 – 167
Фиг. 3,4 Masters of fashion illustration. Laurence King Publishing., pp. 152, 155
Фиг.5,6 [https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_\(Duran_Duran_album\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_(Duran_Duran_album)), последен достъп 5.03.2017 г.
Фиг.7,8 https://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Resnicoff, последен достъп 5.03.2017 г.
Фиг. 9,10 Masters of fashion illustration. Laurence King Publishing., pp. 194, 185