

**Кафедра Дизайн
Политехнический институт
НовГУ имени Ярослава Мудрого**

«Иллюстрация в стиле Энди Уорхола»

**Мастер-класс для участников конкурса
«Моделирование и реализация швейного
изделия»**

с творческим девизом «Модница»»

Мастер-класс

Иллюстрация в стиле Энди Уорхола

- 1. Задача:** Создать изображение в стиле мастера.
- 2. Сюжет:** Использовать в качестве шаблона изображение персонажа мультфильма «Симпсоны» (элемент поп-культуры, многократно тиражируемый образ, неоднозначная трактовка, ирония).
- 3. Материалы:** В качестве материалов для создания иллюстрации понадобится картон яркого цвета, яркая офисная бумага, контурные изображения персонажей мультфильма, клей, черный маркер, ножницы.
- 4. Продолжительность работы:** 2 академических часа.
- 5. Методическое сопровождение:** Презентация.
- 6. Решаемые задачи:** Знакомство учащихся с эпизодами истории модной иллюстрации, графического дизайна, с работами известных авторов; знакомство с художественными приемами создания иллюстрации на примере известных работ; выполнение иллюстрации с использованием приемов, позаимствованных из творчества Э.Уорхола; популяризация графического дизайна и модной иллюстрации; освоение приемов графики.

ИЗ ИСТОРИИ МОДНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Лекционная часть

Первым, кто понял значение модного рисунка, выполненного на высоком художественном уровне для рекламы своих моделей, был *Поль Пуаре*. Он пригласил для иллюстрации своих моделей профессиональных, но тогда еще никому не известных, художников.

Первый модный альбом для Пуаре в 1908 году иллюстрировал *Поль Ириб*, второй – несколько позже – *Жорж Лепан*.

Эти художники учились в парижской *Ecole des Beaux-Arts*, и находились под влиянием современных художественных течений – работ фовиста Анри Матисса, во взглядах сошлись с футуристами, находились под впечатлением от декоративных работ Леона Бакста для популярного тогда гастрوليрующего по всей Европе Русского балета Дягилева.

Рисунки Поля Ириба

COUVERTURE POUR UN MENU DU "SAVOY-HOTEL"

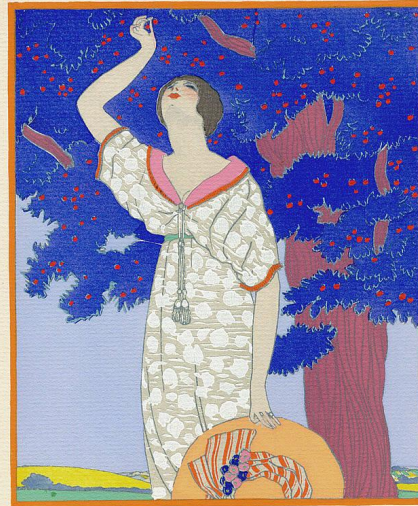

L'ÉVENTAIL D'OR
Éventail et Bracelets

Gazette du Bon Ton. — N° 3

Mars 1920. — Pl. 19

LES CERISES
Toilette de campagne par Paul Poiret

Gazette du Bon Ton. — N° 7

Mai 1915. — Pl. IX

1918 LES COUSSINS Pl. V

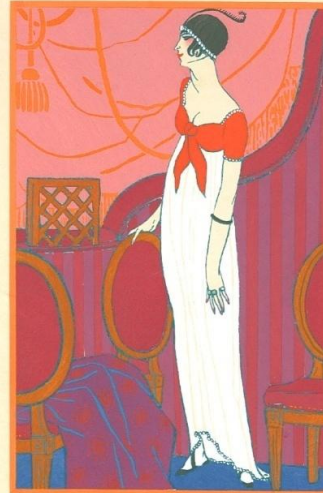
Vous l'aurez entre les bras si délicates,
Si douces et précieuses, ce l'on glisse
Sur un coussin qui s'agrandit à mesure
Comme un cœur. Si large et si léger.

1919 LA BALANÇOIRE Pl. IV

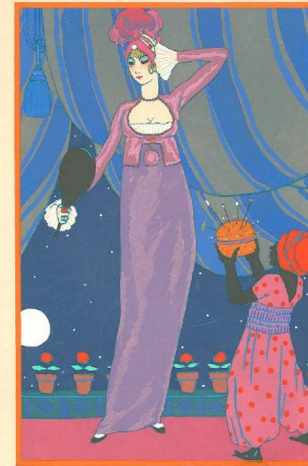
Il est un coin de grand soleil inspirer
Sonnez jolies sur nos
Merveilles d'acier à vos bras
De ne l'avoir pas rêver.

1918 L'ENTRACTE Pl. II

Elle est armée ou reharassée? Non! Non
N'est rien. C'est de son nez inspirer.

1922 LA TOILETTE Pl. I

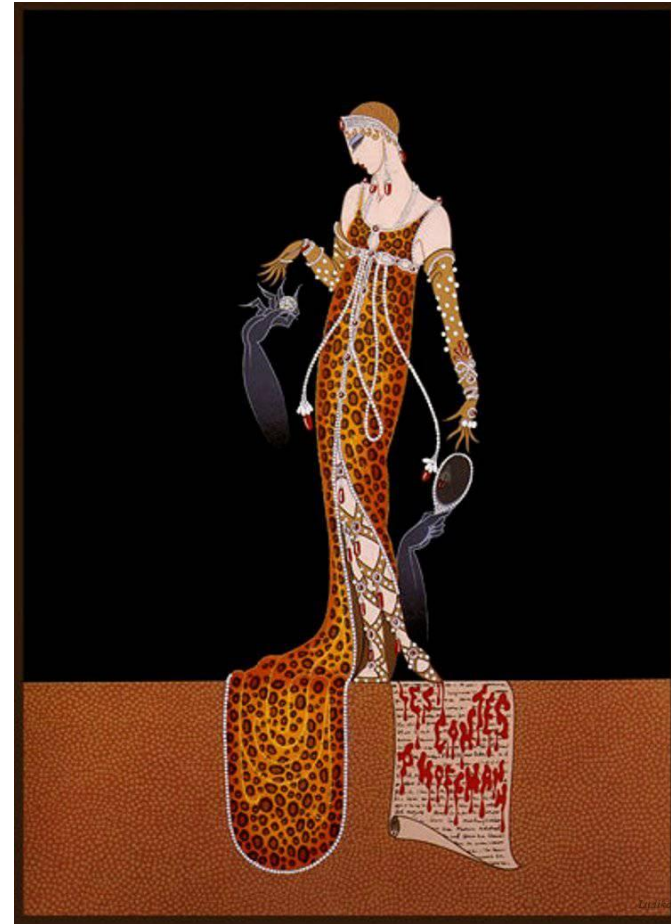

Entre la face trop blanche de la face,
Et la face trop noire de la face,
Elle aime de l'air et de la lumière.
Tandis qu'elle aime de la face.

Жорж Лепаж

Роман Тыртов (Эрте)

Иллюстраторы модного рисунка, работающие для Пуаре, сумели привлечь читательниц модных журналов не только лапидарностью своего рисунка, но и необычной **насыщенной цветовой гаммой** изображаемых материалов.

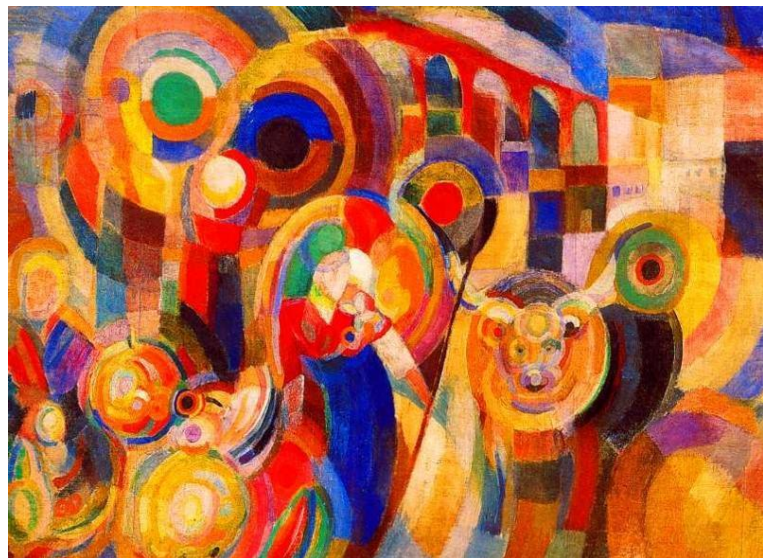
Для воспроизведения своего рисунка они пользовались **трафаретной печатью**, техника которой в начале 20-го века во Франции достигла высокого уровня.

Модная иллюстрация 20-х годов

В первой половине 20-х годов XX-го века на парижском небосклоне моды появляется новая звезда, художник русского происхождения *Соня Делоне* (Делоне–Терк). Являясь, прежде всего, художником по текстилю, – она создавала рисунки для ткацких мануфактур в Лионе - *Соня Делоне знаменита геометрическими «синхронными» текстильными узорами*, которые набивались на шелке. Она также использовала рисунки такого характера и в своем творчестве в области моды. Ее модели пропагандировали знаменитые кинозвезды того периода, для них она рисовала модные эскизы высокого художественного уровня.

Соня Делоне

Соня Делоне

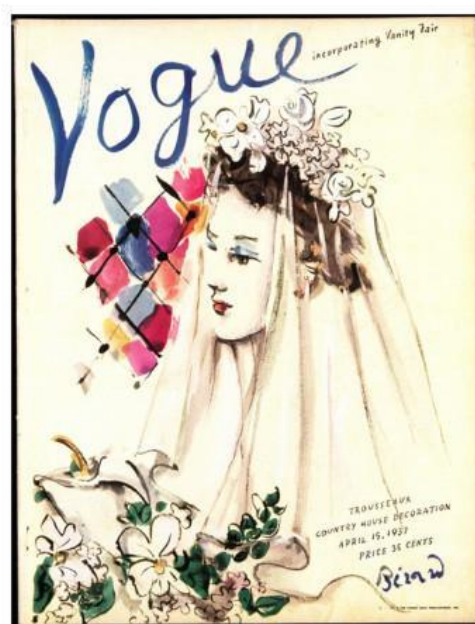
Во второй половине 30-х годов вокруг себя организывает группу художников *Эльза Скьяпарелли*, которая известна своими шокирующими моделями, навеянными творчеством художников-сюрреалистов. Оригинальное «лицо» ее моделям придавал *Кристиан Берар*. В его иллюстрации часто использовался красный цвет, характерный для коллекций Скьяпарелли.

Совершенно необычной личностью среди художников – авторов модной иллюстрации послевоенного периода является *Рене Грюо*. Это художник итальянского происхождения, принял фамилию своей матери и поселился во Франции. Грюо стал известен в 1947 году, когда он начал представлять в рисунках творчество **Кристиана Диора** (Грюо дружил с Жаком Фатом и Кристианом Диором).

Будучи талантливым графиком, Грюо участвовал в творческом процессе, помогая создавать отдельные модели, а затем увлеченно их зарисовывая, придавая им обаяние и своеобразную привлекательность. Рисунки Грюо известны во всем мире, их можно узнать по своеобразной подписи – букве «G» со знаком «*».

Кристиан Берар

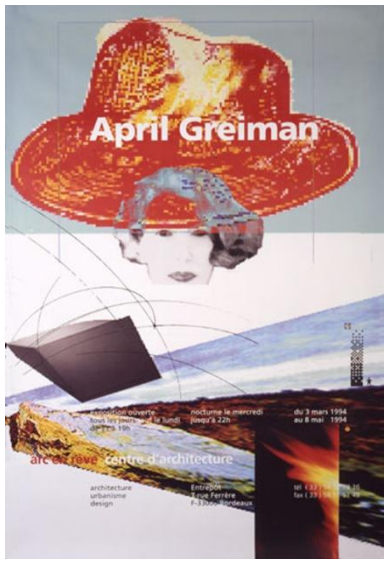
Во второй половине XX века модная иллюстрация утратила свое значение в связи с заменой рисунков модной фотографией.

Графика в настоящее время используется дизайнерами костюма не как средство презентации своих нарядов, а как метод проектирования костюма.

Однако графика весьма актуальна в полиграфии и дизайне.

В конце 1970-х появляется направление, которое основывается на использовании «решетки», характерной для Швейцарской школы графического дизайна, а также вдохновляется живописью, фотографией, кино и рекламой. Это направление называется «Калифорнийская новая волна».

Дизайнеры Эйприл Грейман и Паула Шер.

DESIGN MUST
SEDUCE,
SHAPE, AND
MORE IMPORTANTLY,
EVOKE AN
EMOTIONAL
RESPONSE.

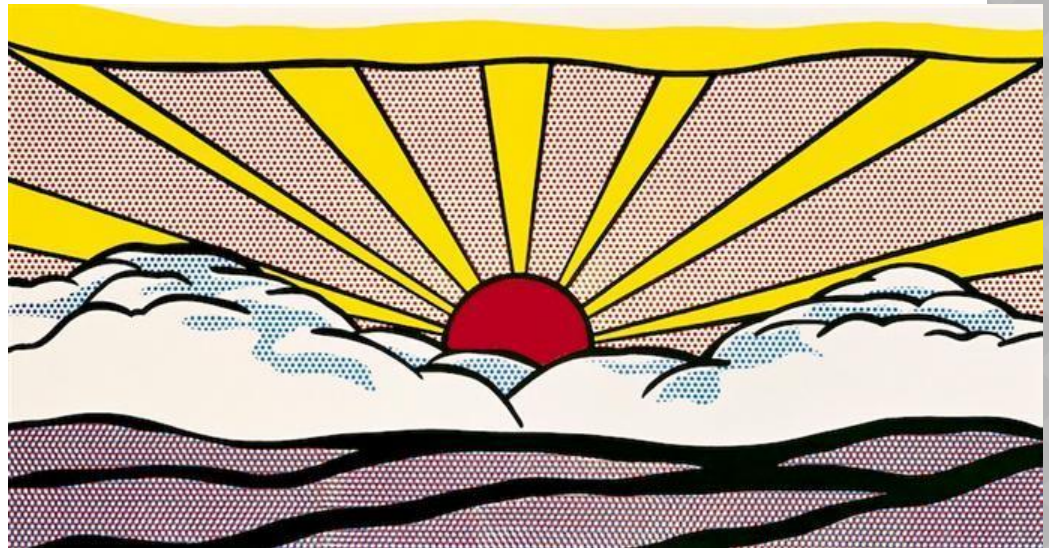
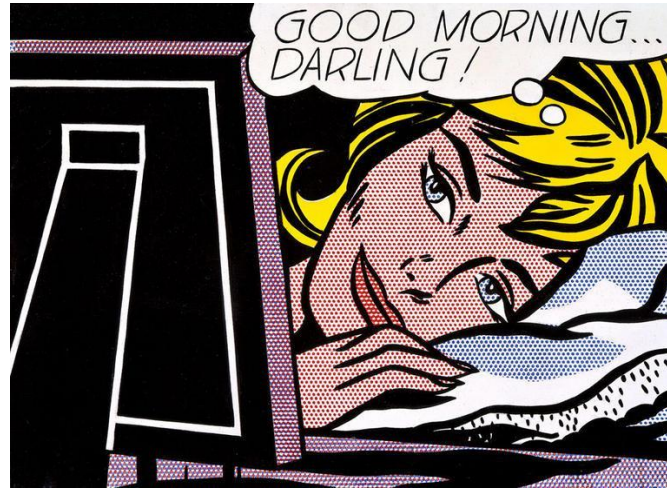
COVRYN & PARTNER

1 9 0 3
2 0 3
Inventing
flight
Dayton

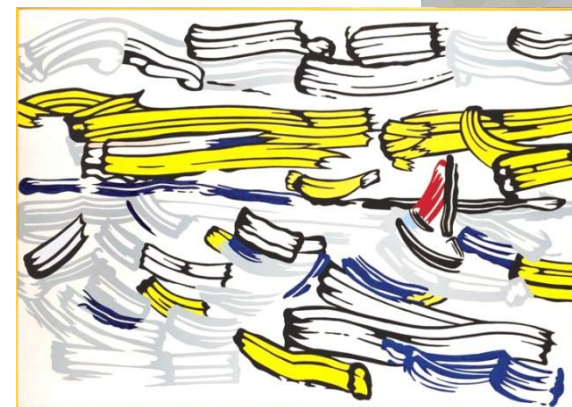
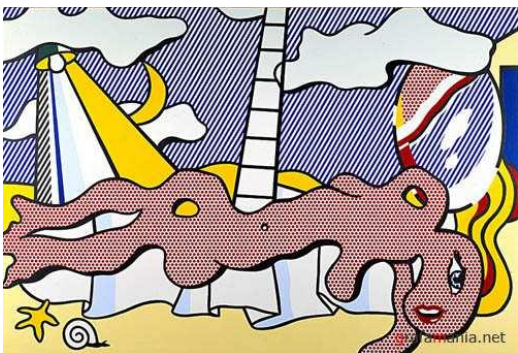
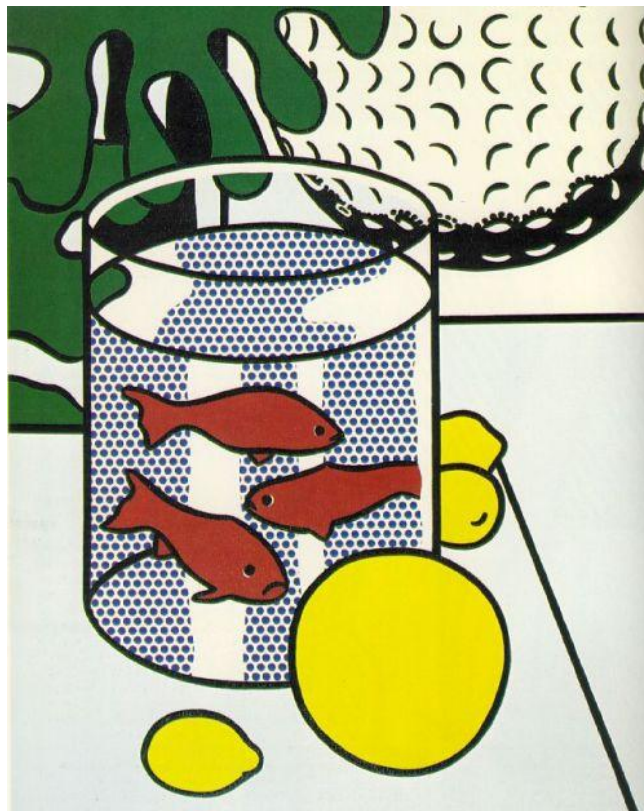
(di-zin')

Эйприл Грейман

Одним из пионеров появившегося в 1950-1960-х годах стиля поп-арт стал Рой Лихтенштейн - представитель поп-культуры, графический дизайнер, иллюстратор комиксов.

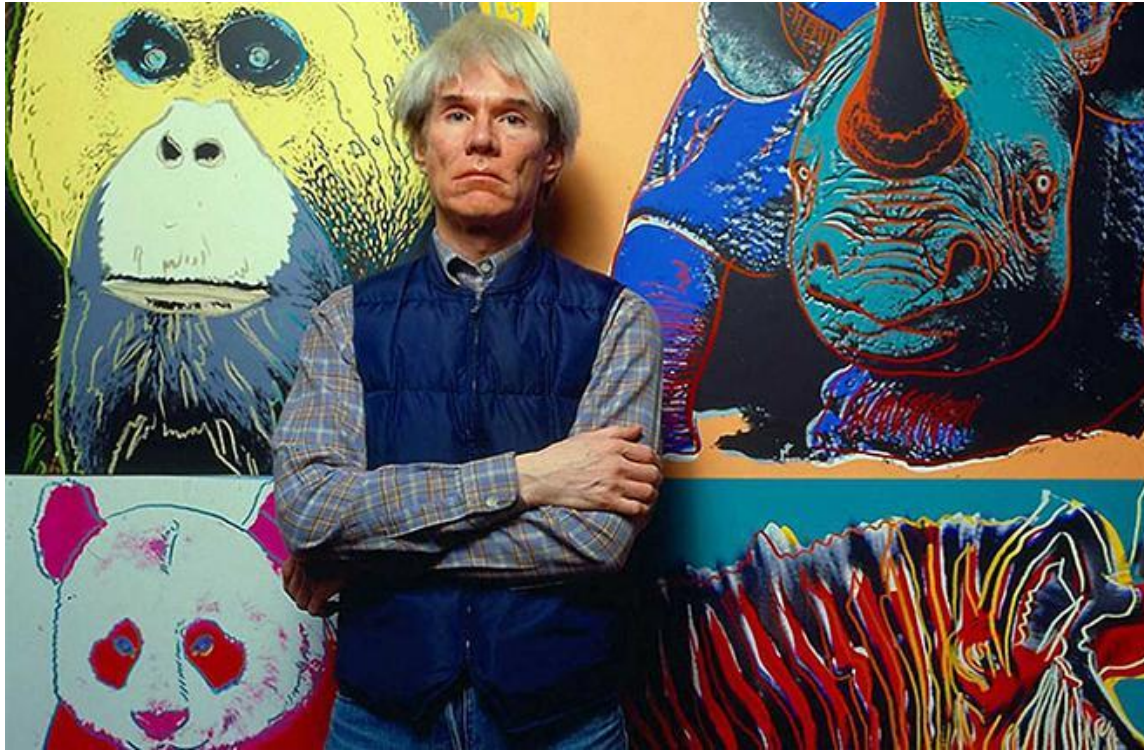

Рой Лихтенштейн создавал свои «интерпретации» картин великих художников

**Марк Шварц.
Дизайнер обуви, художник.
Картины в стиле Поп-арт**

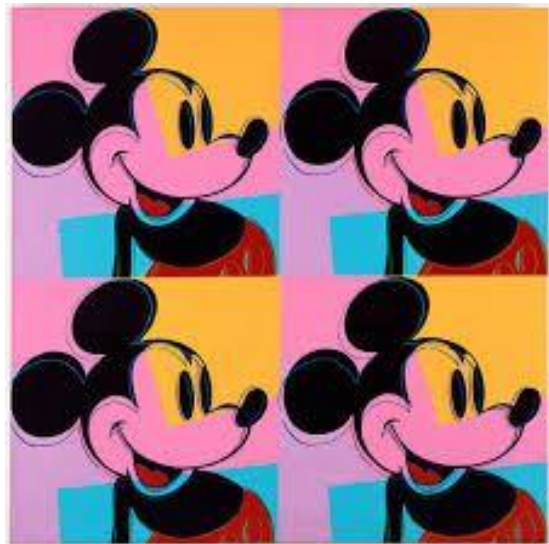
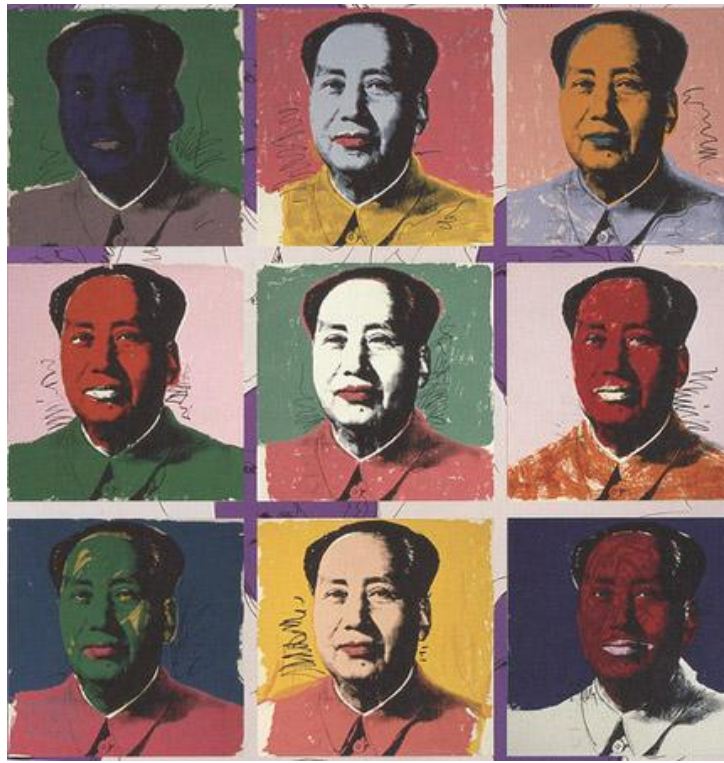
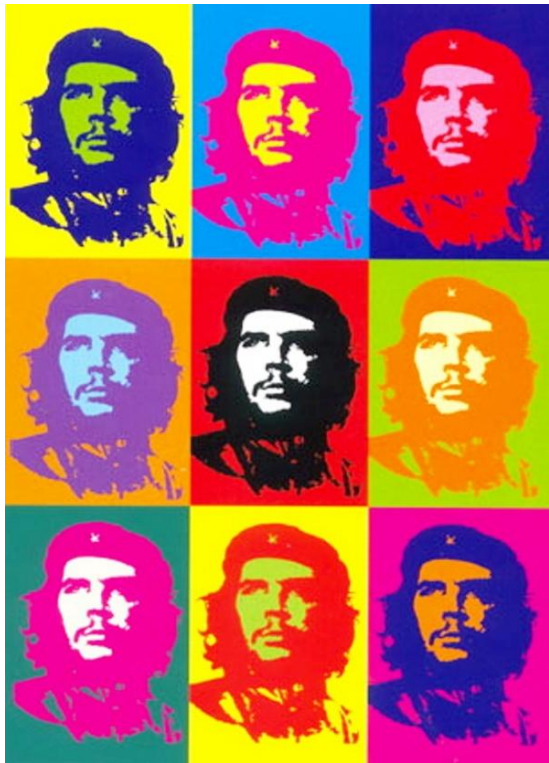

Энди Уорхол - американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссёр, заметная персона в истории поп-арт движения и современного искусства в целом. Основатель идеологии «homo universale», создатель произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт».

Уорхол одним из первых применил трафаретную печать как метод для создания картин. В своих ранних шелкографиях он использовал собственные, нарисованные от руки изображения. Позже, с помощью проектора, он транслировал на холст уже фотографии и вручную обводил изображение.

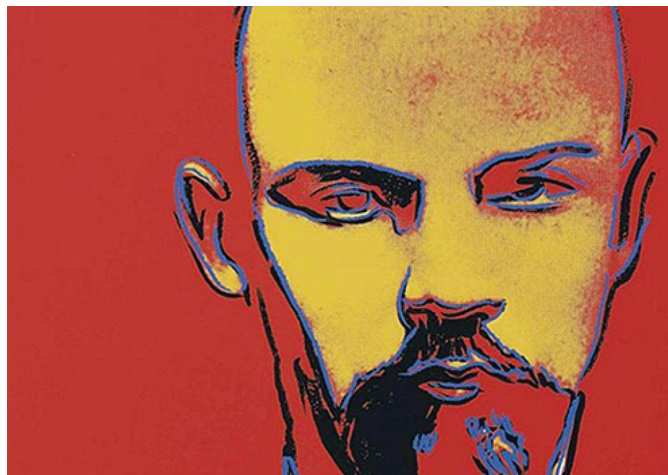
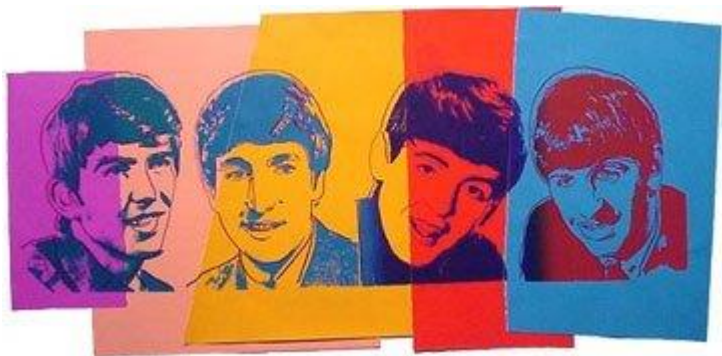
Сюжетами картин стали этикетки банок супа Campbell, фотографии политических лидеров и поп-звезд, персонажи мультфильмов, фотографии.

Его художественные приемы: многократное тиражирование изображения; яркие плоские цветовые пятна; черный и цветной контур, использование образов массовой культуры, самоирония.

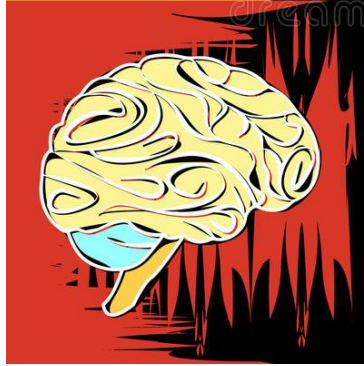
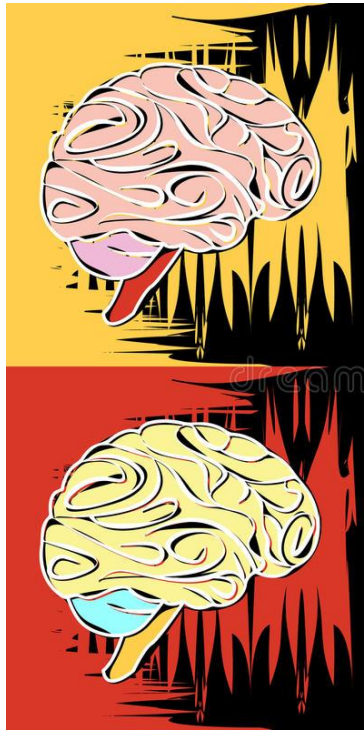

**Энди Уорхол:
Поп-арт**

**Че Гевара
Мао
Микки-Маус
Мэрилин Монро**

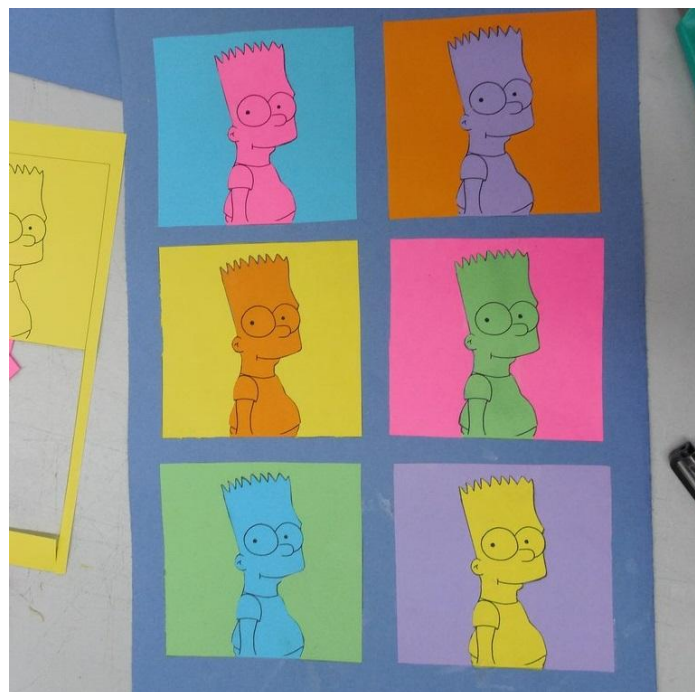

Энди
Уорхол

Эндг
Уорхол

**Участницы мастер-класса за
работой**