

A DIVATRAJZ ALAPJAI sorozat - 1. rész

Az eszközökről

Írta és rajzolta: Fekete Nóra

Kedves Olvasó!

Ha még ismerkedsz az anyagokkal, eszközökkel, akkor ez a tananyag segíthet neked abban, hogy minél több ismeretet szerezz a rajzolás eszközeiről, anyagairól. Ha már nem csak ismerkedsz a rajzolással, hanem rendelkezel némi tapasztalattal, biztosan rájöttél, hogy melyik eszköz és melyik alapanyag, papír, festék az, amellyel leginkább meg tudod jeleníteni az ötleteidet, elképzeléseidet. Ebben az esetben abban segítek neked, hogy elmélyítsd tudásod, gyakorold az egyes eszközök használatát, rutint szerezz.

Természetesen képtelenség ebben a rövidke anyagban kitérni minden létező eszközre, de mindazokat igyekszem bemutatni, amelyek könnyen hozzáférhetőek, bármely háztartásban megtalálhatóak, ahol iskolás gyermek, vagy hobbyművész van, illetve elsősorban azokat sorakoztatom fel, melyeket magam is szeretettel és élvezettel használok munkáimon.

Tarts velem!

Fekete Nóra

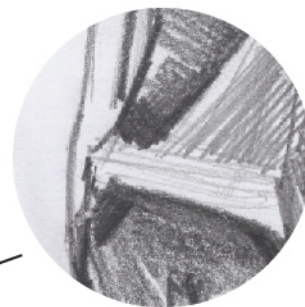
Akinek a vizuális, manuális tevékenység a szenvedélye, azt nem hagyja hidegen egy szépen kihegyezett ceruza, egy a szivárvány minden színében pompázó százdarabos ceruza, vagy filctollkészlet. Akinek ilyen a hobbi, annak a művészellátó a szentélye.

Vettél már meg eszközt csak azért, mert tetszett? És fordult már veled elő, hogy végül nem használtad, mert nem adott sikerélményt a használata? Ugye ismerős?

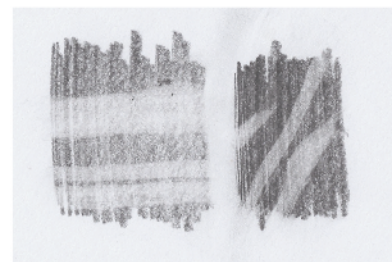
Ebben a tananyagban röviden kitérünk néhány, leginkább használt eszköz használatának fortélyaira, melyekről bővebben a mesterkurzusomban hallhatsz.

Mielőtt továbbhaladnál, készíts elő tollat, ceruzát, színesceruzát, filcet és papírt, mert azokra biztosan szükség lesz.

Grafit ceruza

Egy rajzon belül a legsötétebb és legvilágosabb tónusok kontrasztja kiemeli egymást. Igyekezz minél kevesebbet radírozni, inkább gondolkodj, figyeld meg a részleteket, mielőtt elkezded a munkát, meghúzol egy vonalat!

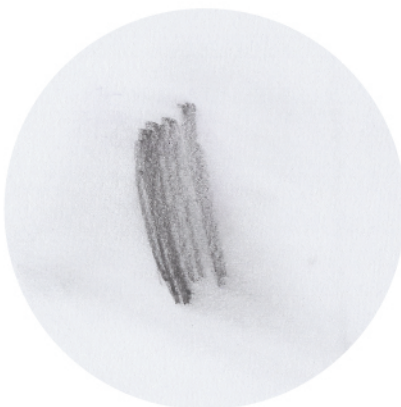

A radír nem csak a rossz vonalak eltávolításának eszköze lehet. A visszatörölt, vagy részben visszatörölt részekkel strukturáltabb felületeket hozhatsz létre. Például megjeleníthetsz így egy fényesebb részt egy sötét felületen.

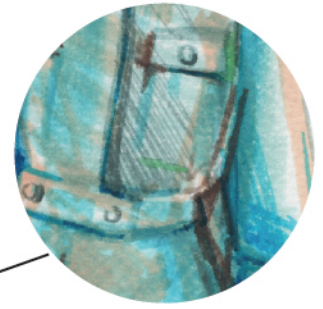
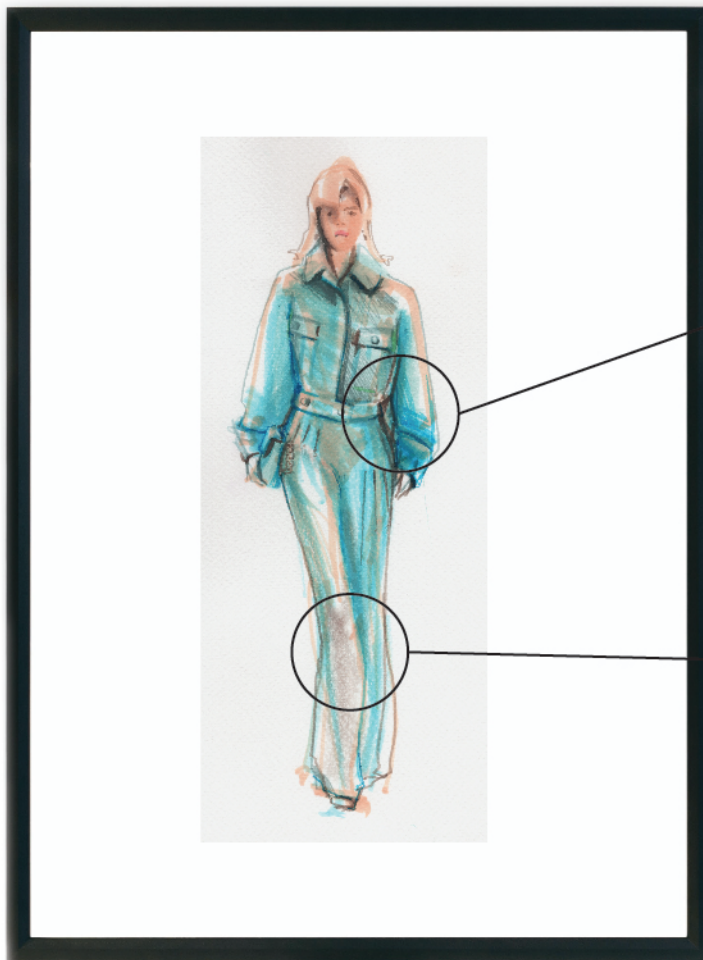
A ceruzák számozásánál a H és B jelzések annak keménységére (H= hard), vagy puhaságára (B= black) utalnak. Egy rajzon belül variálhatod az egyes keménységű eszközöket, de egy ceruzával is létrehozhatod a tónusskálát.

A ceruza a legelterjedtebb rajzeszköz. Alapanyaga a grafit, ami gyakorlatilag szén. Bár a rajzszen használatakor gyakori, hogy az felületeket nem vonallal, hanem egy elmosott, eldörzsölt, homogén tónusként ábrázolja a rajzsenet használó alkotó, ugyanez az eljárás a grafitnál alkalmazva nagyon amatőr hatást kelt a rajzon. Se véletlenül, se szándékosan ne kend el a grafitceruza vonalait a rajzodon, mert koszos hatást kelt és az anyag szakszerűtlen használatának jele.

A grafit ceruza vonalminőségei szinte végtelenek. Milliónyi lehetőséget rajz magában egyetlen vonal. Próbálgasd egy papíron, hányféle képpen tudsz meghúzni egy vonalat, egy vonalon belül hányféle minőséget tudsz létrehozni pusztán azzal, milyen erősen nyomod a papírra, vagy hogyan tartod a ceruzát.

Akvarell ceruza

Az akvarell ceruza lehetővé teszi, hogy egyes felületeket lazúrosan, másokat vonalas faktúraként jeleníts meg. Ezeknek együttese anyagszerűbbé teszi a textília ábrázolását.

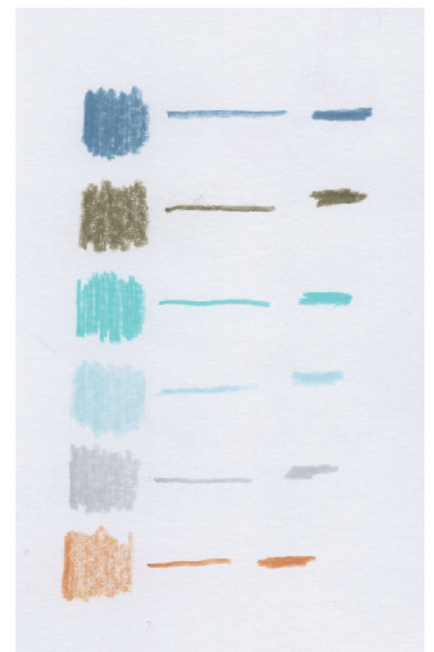
A szárazon használt akvarellceruza úgy viselkedik, akár az egyszerű színes ceruza. A vonalak alól kitűnő fehér papírral, a papír felületi szerkezetének kihasználásával adhatod vissza az ábrázolni kívánt felület plasztikáját.

Többféle vonalminőséget hozhatunk létre egyetlen ceruzával, annak egyetlen színével. Erősebben rányomva, vagy több rétegben felhordva egy-egy szín telítettebb, intenzívebb hatást kelt a papíron.

A színes ceruzával készült rajzok intenzív színvilágát a tiszta, ragyogó színek adják. Óvatosan keverjük egymásra színeket, hogy ne hasson rajzunk koszosnak.

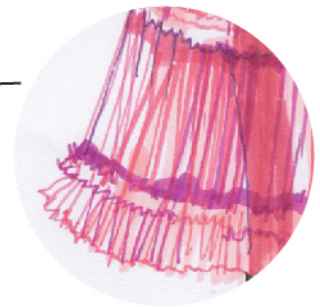
A színes ceruzákkal ejtett hibák radírral korrigálása nagyon nehéz, nagy gyakorlatot igényel és jó minőségű eszközöket, melyek nem roncsolják a papírt. Inkább kerüljük a radír használatát!

Filctoll

A vágthatgyű végződésel szinte formát adhatunk a rajzunk plasztikus részeinek a vonalak rétegzésével. Rutint igényel, de nagyon hatásos eszköz a papír fehér felületének használata a fények megjelenítésére.

A markerek különösen remekül használhatóak a finom kelmék, tüllök, vagy fényes szatén, selyem anyagok ábrázolására. Az egyes színrétegek szinte realiztikusan képesek érzékeltetni, hogy a tervező milyen anyagminőségek párosítását álmodta meg egy szetten belül.

Napjainkban a filctollak, a markerek a leginkább közkedvelt eszközei a divatillusztrációkat készítő rajzolóknak. A széles színpaletta mellett előnyük, hogy gyakran különféle tollvégek kombinációival kaphatók, így egy készlet megvásárlásával valójában két készlethez jutunk.

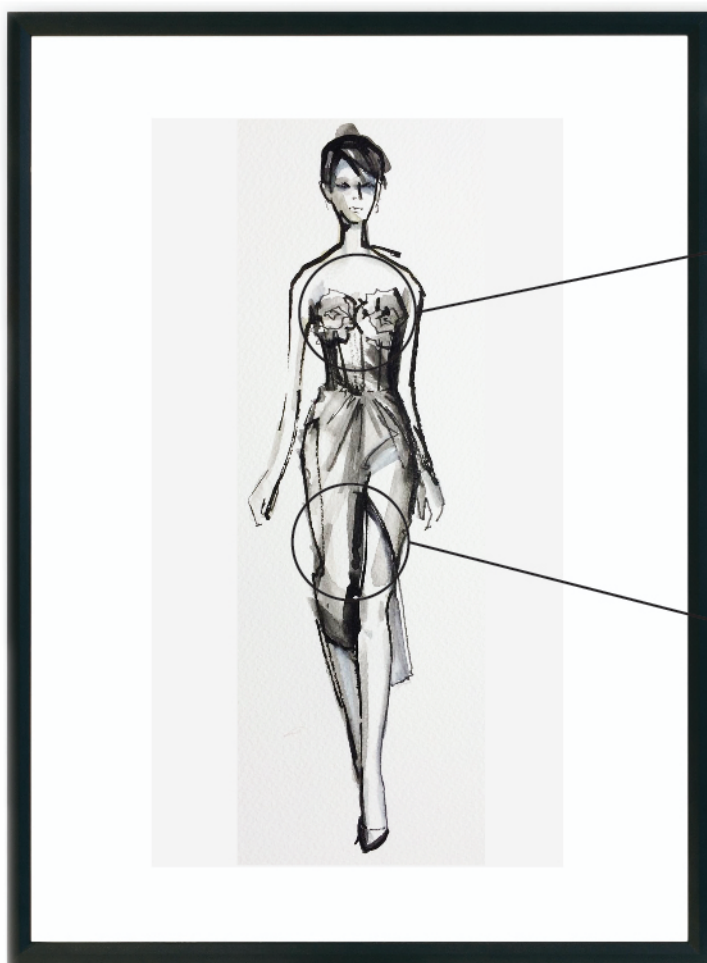
A vékony, kúpos, vagy tű végződésű tollak a finomabb részletekhez, a vastagabb, vágott hegyű tollak a nagyobb felületek megmunkálásához nyújthatnak hasznos segítséget. Nagyon elterjedtek az ecset végű, csillámos és egyéb, különleges tollak is, melyek inkább dekoratív célokat szolgálnak, mint az ábrázolás könnyebbségét.

A markerek használata nagy rutint igényel, hiszen nehéz a rosszul meghúzott vonalakat javítani, illetve gyakorlat kell ahhoz is, hogy a benne rejlő lehetőségeket optimálisan tudja kihasználni az alkotó. A színkeverés és a több rétegben történő használat tónusértékeinek kitesztálása sok időt vesz igénybe.

Jó tudni, hogy aki markerrel alkot, nem az örökkévalóságnak alkot. A filctollak, még a legjobb minőségűek is, idővel kifakulnak.

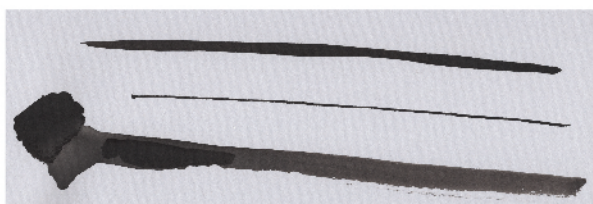
Nagy segítség a divatillusztrátorok számára, hogy a figurák minél dekoratívabb, vagy akár realiztikus megjelenítése érdekében a gyártók külön palettákat árulnak a bőr tónusaival.

A tus használatakor kiemelt szerep jut a papír fehér színének, a paletta részecskéinek. Mivel a tus nem javítható, őrizzük meg minél tovább a papír fehérségét!

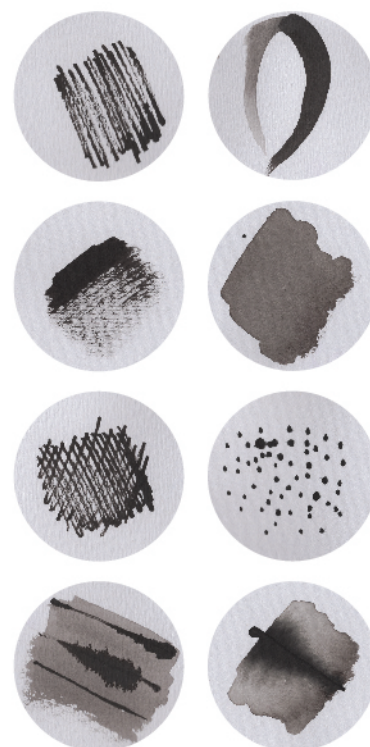

Vonalak és foltok rétegződésével teret és plasztikát adhatunk az ábrázolni kívánt formáknak.

Struktúra, faktúra, minőség, mennyiség. A tus nem csak egy fekete, hanem annak milliónyi árnyalata és minősége. A tus a mesterek anyaga, az örökkévalóságnak alkot, aki ezzel alkot. Nem fakul, nem távolítható el nyomtalanul, így hát itt különösen érvényes a tanács: nézz, nézz és csak aztán rajzolj! Nagyon alaposan gondold át, mit szeretnél és hogyan megjeleníteni, ha van modelled, figyeld meg jó alaposan. Igyekezz egyetlen vonallal, de legalábbis nagyon kevés vonallal visszaadni a mozdulatának karakterét!

A tus remek eszköz arra, hogy gyakorold a mozdulatvázlatok készítését. Kérj meg egy barátot, családtagot, hogy álljon neked modell! Vegyél magad elé egy stóc írólapot, tus és egy kihegyezett hurkapálcát és láss munkához. Egy-két perc alatt próbáld ábrázolni a mozdulatot! Kérd meg a modellt, hogy 3 percenként váltszon pózt! Meglátod, nagyon hasznos gyakorlat és jó móka a krocki.

Feladat

A tananyag végére érve, következzen egy feladat! A felső sorba készíts egy tónusskálát! Minél több árnyalatot próbálj meg létrehozni egyetlen eszközzel halványtól a legsötétebbig! Az öt négyzet mindegyikébe pedig rajzolj különböző mintázatokat, struktúrákat a kiválasztott eszközzel! Lássuk, hány árnyalatot tudsz kihozni egy eszközből és hány féle felületet!

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Fekete Nóra textilművész vagyok. Az Iparművészeti Egyetemen végztem (most MOME), a Magyar Alkotóművészek Egyesületének tagja vagyok. Egyéni és csoportos kiállításokon való megjelenésem mellett folyamatosan alkotok, több éve tanítok művészeti iskolában rajzot, a textiltervezés és művészet történetét, technikáit, elméletét és gyakorlatát, divat és viselettörténetet.

A divat és stílus, mint ismeretanyag örökké gazdagodó örökzöld. Bár a divattörténet és a divatrajz a textilipar és a textilművészet gyakorlatának egy kicsike szelete, nagyon sokak számára vonzó terület, csábító pálya.

A tananyag sorozattal célom, hogy segítsem megismertetni a divat iránt bármilyen szinten érdeklődőket azokkal a rajzi alapokkal, melyek segíthetnek a figurák, ezzel együtt elképzeléseik, ötleteik, álmaik megjelenítésében.

A tananyag sorozat, bár a professzionális, akadémiai rajztudás ismeretanyagát csak érinti, segíthet abban, hogy az alapvető szabályokat elsajátíthassa az érdeklődő, fejlődni vágyó divatimádó.

Bízom abban, hogy sokaknak adok új, hasznos tudást, ezzel együtt pedig sikereik eléréséhez lendületet!

Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a leckében, remélem tetszett! A következő részben a kompozícióval ismerkedünk. Megtanulhatod, hogyan célszerű elhelyezned a figurát a papíron és mire figyelj oda, ha harmonikus, szép illusztratív lapot szeretnél létrehozni. Várlak a tananyag többi részében is.

Addig is jó munkát!

Üdv: Nóra

Lépj szintet! Fizess elő a teljes tananyag sorozatra!