

Rajzolás és művészet egy digitális világban (Drawing pad és Photoshop)

Ádám Julianna

Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar

Tanító szak, Matematika specializáció, III. évfolyam

Konzulens tanár:

Szabóné Balogh Ágota főiskolai tanársegéd

Motiváció:

Életemet sűrűn átszövi a művészet egészen kicsi korom óta. Egy hat gyermekes családba születtem harmadik gyermekként. Ez mind a mai napig alapvetően meghatározza a művészeti érdeklődésemet, motivációimat, mind témavilágban, mind technikai szempontból. Kicsi koromtól kezdve sokat alkottunk együtt. Általános iskolás koromban a Nádasy Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény grafika szakkörére jártam, ahol grafikán kívül sokat foglalkoztunk plasztikázással is. A Magyar Nemzeti Galléria 50. évfordulójára kiírt ifjúsági rajzpályázaton kiállították egy munkámat.

Általános iskolában kezdtem érdeklődni az informatika iránt. Iskolai szakkörön kezdtem beleásni magam az informatika világába. Részt vettem kerületi, valamint fővárosi versenyen. Később a gimnáziumi éveim során informatikából tettem érettségit. Ezen tanulmányaimat a főiskolán is folytattam.

A digitális rajzolás már akkor érdekelt, amikor még csak MS Paintben rajzolgattam kicsiként Windows '98-on egérrel. Kiemelt figyelmet egy éve szerzett magának, amikor megkaptam a digitális rajztáblámat. Azóta az alkotásaim új irányt vettek.

A téma választásának indoklása:

A drawing pad lehetővé teszi a digitális tollal történő szabadkézi rajzolást, ahol legfinomabb mozgások is könnyedén megvalósíthatók, mely még intenzívebbé teszi az alkotás élményét. A digitális rajzolásban nagyon szeretem, hogy könnyen tudok javítani, valamint azt, hogy egy-egy jól sikerült skiccet, rajzot újra fel tudok használni. Néhány rajzomnak ezért több variációját is elkészítem. Néha csak a színeken változtatok, néha a kész rajzot helyezem új környezetbe, vagy egészítem ki, de van, amikor fotószerkeztéssel alakítom tovább.

A Merengés című portréból készítettem egy öt alkotásból álló sorozatot, amelyek ugyan annak az arcnak különböző hangulatait tükrözik.

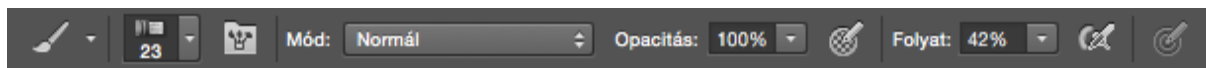
Az alkotás folyamata:

A digitális rajzoláshoz elengedhetetlen a megfelelő eszköz konfiguráció, azonban ez mindenkinek mást jelent, mind a program, mind a rajzeszköz kiválasztásában. Én 2009-es Apple

Unibookot használok, amin OS X Yosemite operációs rendszer fut.

Jelenleg Adobe Photoshop CC-t használok rajzolásra. Korábban egyéb rajzprogramokat is kipróbáltam, mint a Sketchbook, de a Photoshop illeszkedik az igényeimhez legjobban.

A Photoshopban általam leggyakrabban használt eszköztárak az ecseteken, radírokokon kívül, a kijelölés, mozgatás, rétegek kezelése, és a színeszköztár. Más eszköztárakat általában akkor használok, ha egyik rajzomat szeretném újra felhasználni. Ilyenkor forgatás, tükrözés, életlenítést használok. Speciális toll eszközökkel készítek 3D-s rajzokat.

Az általam használt tábla egy Genius M912-es modell. Ez a típus a Wacom Intuos táblákhoz hasonlóan egyirányú kommunikációra képes, így a visszajelzést a számítógép monitoráról kapom. A táblához tartozik egy nyomásérzékeny toll. Mind a táblán, mind a tollon személyre szabható billentyűk találhatóak. Nekem a tollon a jobb billentyűs kattintás, és a görgetés, míg a táblán a radír, a visszavonás, az új réteg készítése, a 3D módba váltás, valamint az ecset méretének, és a nagyításnak a növelése/ csökkentése van beállítva. Emiatt rajzolás közben szinte egyáltalán nem nyúlok a géphez.

Számomra az egyik legnehezebb feladat a portré rajzolása, ezért rajzolás előtt bemelegítésként vázlatokat készítek az arc részleteiről, arányairól. Erre 5-10 percet szoktam szánni. Ha a vázlatok közül valamelyik jól sikerül, akkor azt lemásolom, és új fájlba mentem le, hogy majd tovább rajzolhassam. A Merengés című portrém is ilyen vázlatból készült.

Új rajznál elsőként új, átlátszó réteget hozok létre, hogy ha később szükség lesz rá, tudjak készíteni hátteret, vagy tudjak javítani, tónust kiegészíteni. Az új rétegre fekete színnel, és egyszerű ecsettel készítek vázlatot. Az elsődleges vázlat még nem teljes, csak a nehezebb részeket rajzolom meg. A következő rétegen egészítem ki, és javítom a vázlatot.

A vázlatot először általában szürkeárnyalatosan tónusozom, csak később színezem. A tónusozásnál figyelek arra, hogy a rajz ebben az állapotában is kész alkotás legyen.

A színezésnél általában újra vázlatot készítek, azonban itt a vázlatot is színes ecsettel rajzolom meg. A korábbi rétegeket láthatatlanná teszem, majd új rétegen kezdek el színezni. A színezésnél különböző ecseteket használok, attól függően, milyen hatást kívánok elérni. A Merengésnél legtöbbször vízfesték hatású ecsetet használtam. A toll nyomásérzékenysége másképp jelenik meg a különböző ecseteknél. A vízes alapú festékeknél általában a vízeséget, átlátszóságot változtatja, míg a

ceruzáknál a vonalvastagságot.

A kész rajzokat két formátumban mentem el. Az egyik a Photoshop projekt formátuma (.psd), ez teszi lehetővé az újrafelhasználását a rajz egészének, illetve részleteinek. Minden kész rajzot elmentek kép formátumban is (.jpg), így a rajzokat ki tudom nyomtatni, valamint lefűzni.

Az alábbi képek az alkotás folyamatát tükrözik a Photoshopban:

A kész portré sorozat - Merengés:

Merengés1

A Merengés című rajzomon befelé figyelmet próbáltam átadni. Ezt a kéz tartásával, a nagy szemekkel, és a tekintet kifelé irányultságával próbáltam megjeleníteni.

Merengés2

A színezéssel szintén a befelé figyelmet igyekeztem tovább erősíteni. Ezt a hangulatvilágításra jellemző erős sárga fénnel, illetve a vörös árnyalatokkal hoztam létre.

Merengés3

Az átalakítás folyamán arra voltam kíváncsi, mennyiben változtat a képen, ha kiválasztok egy erős színt, és ennek árnyalataival színezem a portrét. Ezzel egy sokkal intenzívebb, melegebb, szenvedélyesebb hatást értem el.

Merengés4

A szenvedély megjelenése miatt szükségesnek éreztem, hogy egy ellentétes hatású színezést is készítsék. A távolságtartást, a zártságot hangsúlyozza az előző képeken megfigyeltekkel ellentétben.

Merengés5

A színek változtatása után arra törekedtem, hogy ugyan azt a portrét egy mélyebb gondolatmenetbe helyezzem. Ezért változtattam a fej billentési szögén, a kompozíción, és a szemeket is lecsuktam. Ezáltal egy félénkebb, visszahúzódóbb hatást értem el.