

ワームウッド友愛組合 Glitschka Studios、Von Glitschka 製作

Von Glitschka 氏は、チーフデザイナー、アートディレクター、クリエイティブディレクターとして 20 年のキャリアがあります。同氏の華麗なグラフィックスには、社内のアート部門向けに制作したものも、中規模・大規模の制作代理店向けに制作したものもありますが、その多くがさまざまなデザインやイラストレーション関連の賞を受賞しています。

Glitschka 氏は、2002 年に Glitschka Studios を設立しました。Glitschka Studios は各種の媒体を扱う総合的な制作代理店であり、ゼネラルモーターズ、マイクロソフト、Upper Deck、Hasbro、IBM をはじめ、米国を代表する企業を顧客としています。

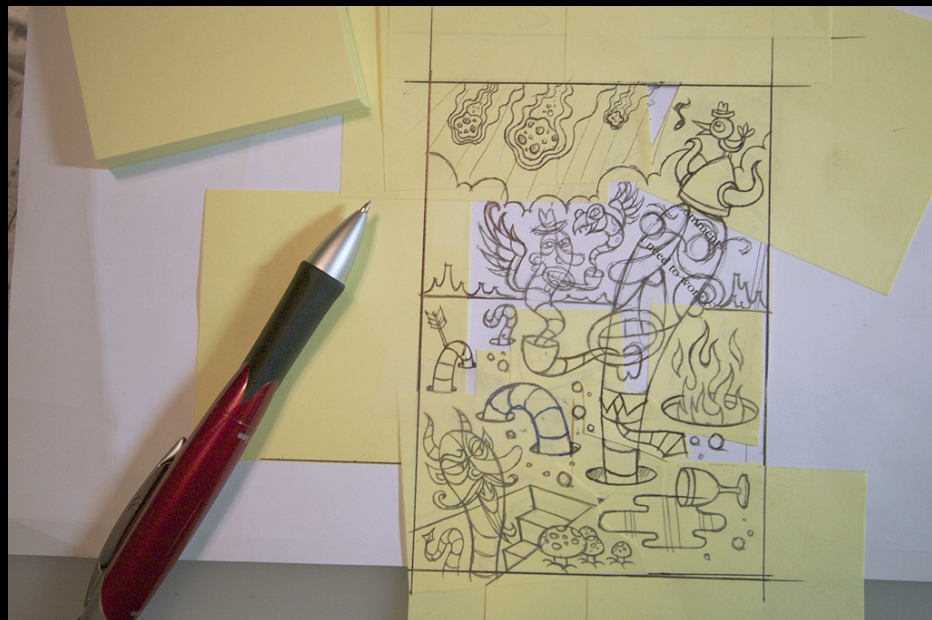
「ワームウッド友愛組合」のインスピレーション:

「インスピレーションをいつ、どこで得られるのかはわかりません。大抵は、いたずら書きをしているときにふと閃きます。やがて時間を見つけて、そのいたずら書きを、もっと具体的なスケッチに描き直してみます。思い通りのスケッチが描けたら、コンピュータにスキャナで取り込んで、ベクトルグラフィックの製作を開始します。

このイラストのテーマは、観衆をイラストの世界に引き込むことにあります。イラストの意味について自分なりに考え、それぞれの解釈をイラストから感じ取ってもらいたいのです。イラストの意味を問われたら答える用意はありますが、まだ聞かれたことはありません。」

「ワームウッド友愛組合」はアドビ システムズ社の委託により、Adobe® Illustrator® CS4 ソフトウェアを使用して製作されました。

コンセプトのラフスケッチを描く: 製作プロセスで一番重要な作業です。アイデアをラフスケッチに描くと、このような感じになります。付箋の使い方が面白いでしょう。付箋をこんな風に使うのは、長年の間に身に付いた悪いクセです。今となっては、良いクセと言ってもよいかもしれませんが。

精密なスケッチを描く: 私の場合、ラフスケッチは単なるラフにしか過ぎません。そこで、ラフスケッチの比率を変えずに拡大してプリントし、さらに精密で正確なスケッチを描きます。目分量や当てずっぽうで作業をしなくても済むように、デジタル作業に移る前に細部まで明確にしておきます。スケッチに描いたものをそのままデジタル化するのです。とはいえ、デジタル作業中に変更を加えることも、もちろんあります。

製作するアートを十分に理解し、その全体像を把握しておくことで、製作時間を短縮できます。また、作品全体の品質も著しく向上します。

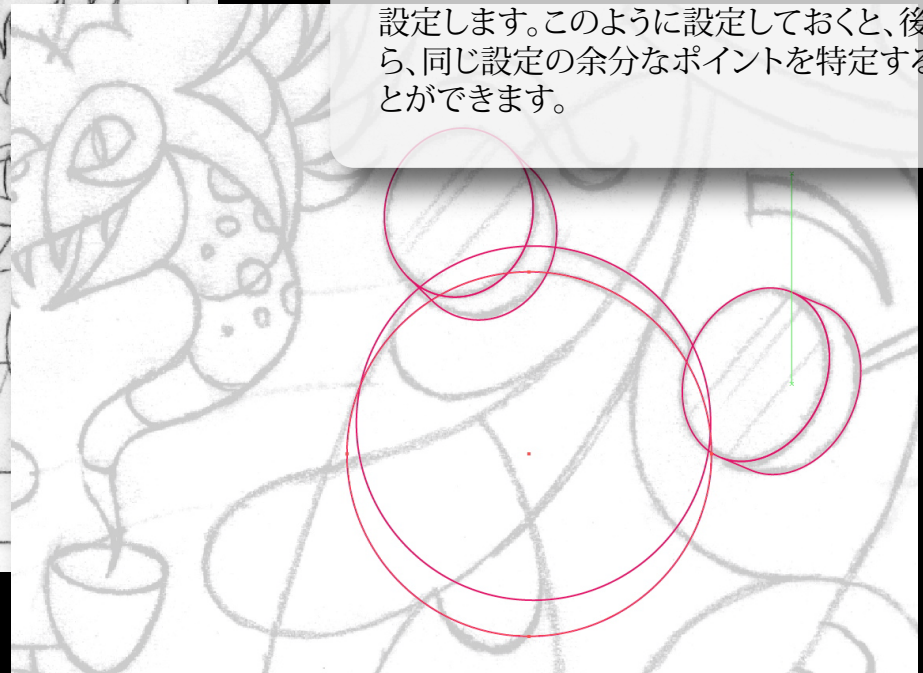

スケッチをスキャナで取り込む:次に、詳細なスケッチをスキャナを使って Adobe® Photoshop® CS4 に取り込みます。取り込んだ画像を tiff 形式で保存し、Illustrator で配置します。この画像を基に作品を製作します。

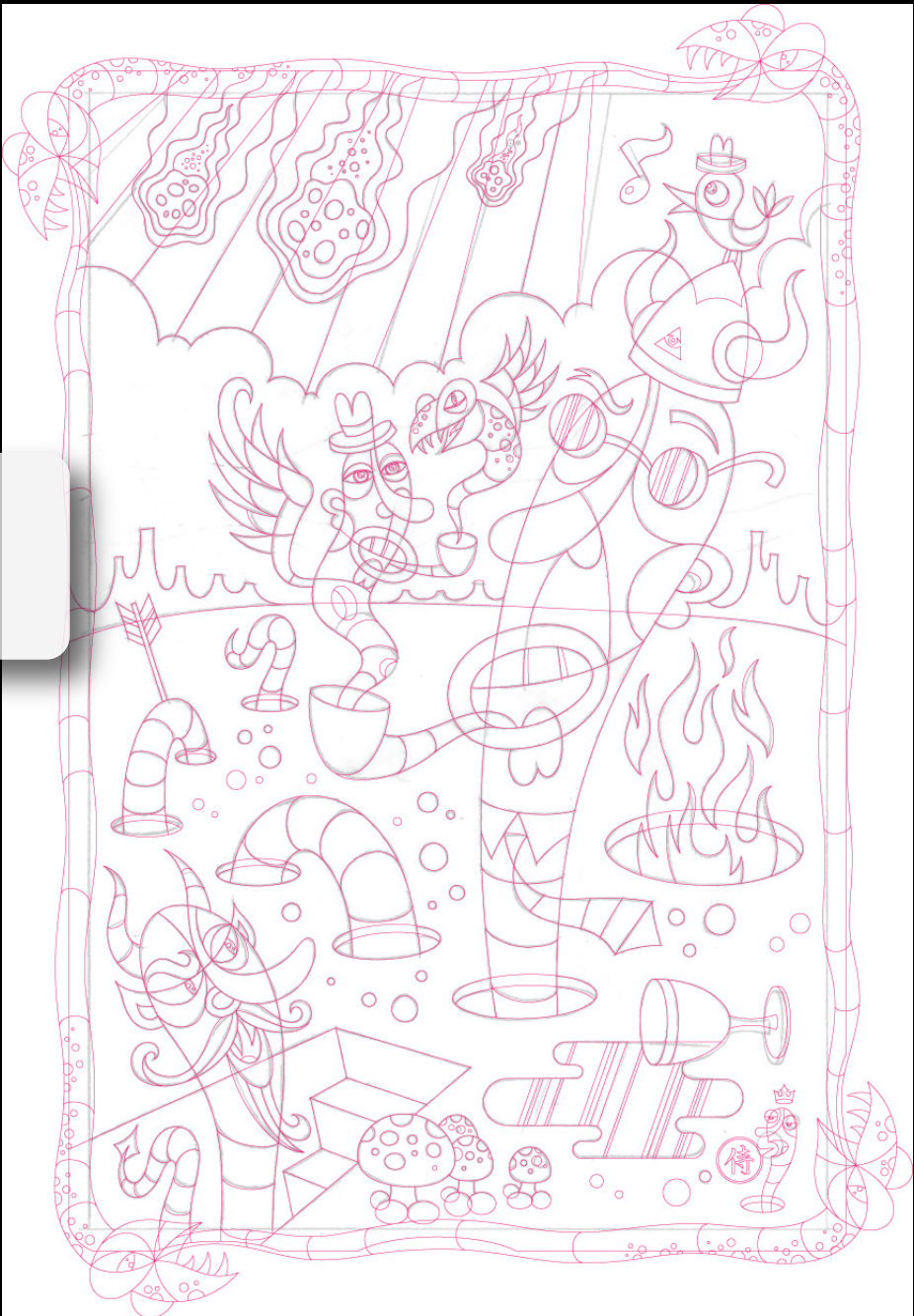

ベクトルグラフィックを製作する:詳細なスケッチから作成した tiff ファイルをレイヤーに配置し、「レイヤーオプション」の「テンプレート」を選択します。画像の表示が薄くなり、レイヤーがロックされます。新しいレイヤーで、スケッチに基づくベクトルグラフィックの製作を開始します。

私のやり方では、色を付ける前に、主なベクトルオブジェクトを全部描いてしまいます。線の色をマゼンタに、太さを 0.5 ポイントに設定します。このように設定しておく、後から、同じ設定の余分なポイントを特定することができます。

パスを完成させる:すべてのベクトルオブジェクトを描画しました。次は、色を付けます。

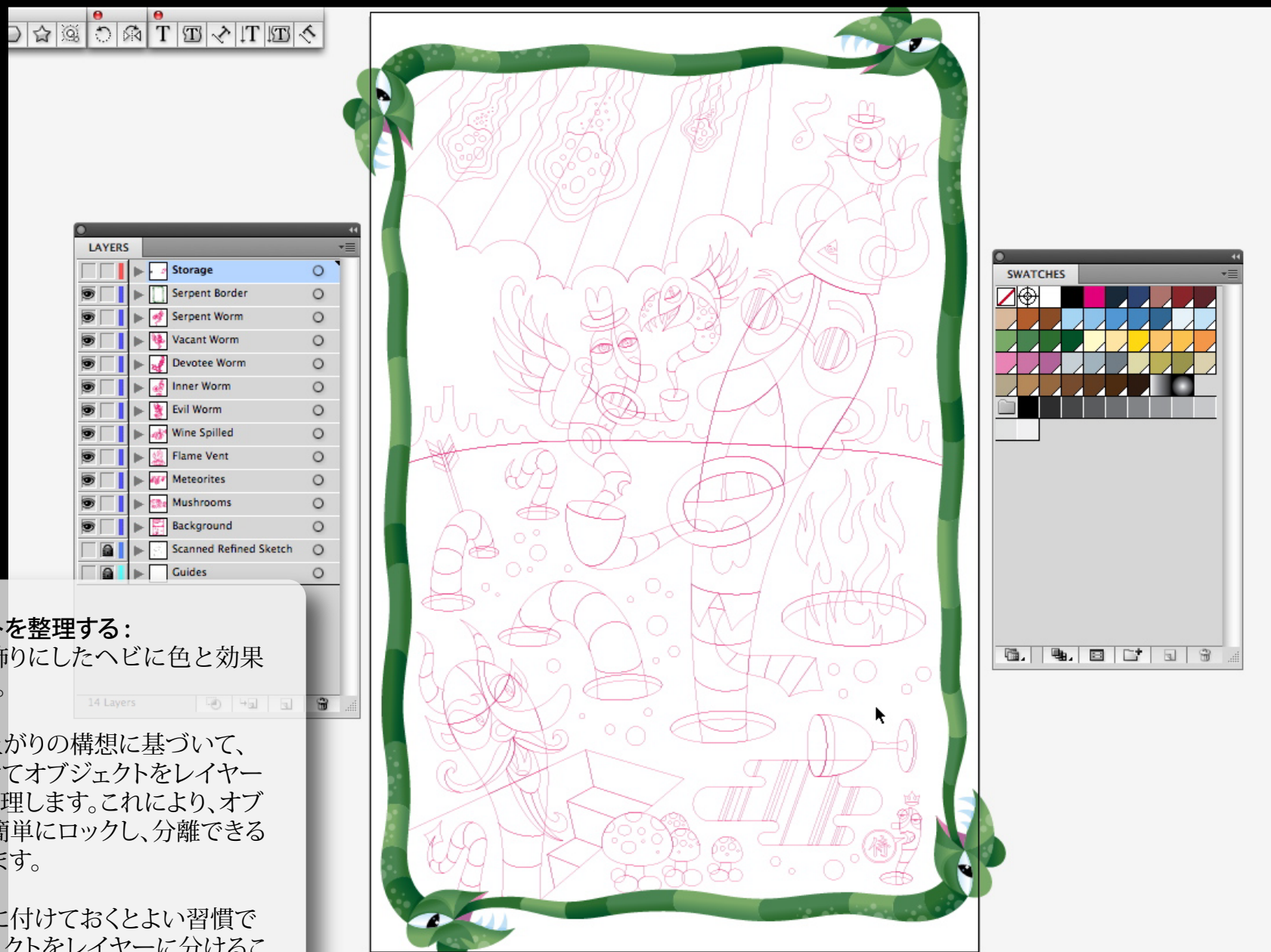

オブジェクトを整理する:

まず、ふち飾りにしたヘビに色と効果を付けます。

作品の仕上がりの構想に基づいて、時間をかけてオブジェクトをレイヤーに分けて整理します。これにより、オブジェクトを簡単にロックし、分離できるようになります。

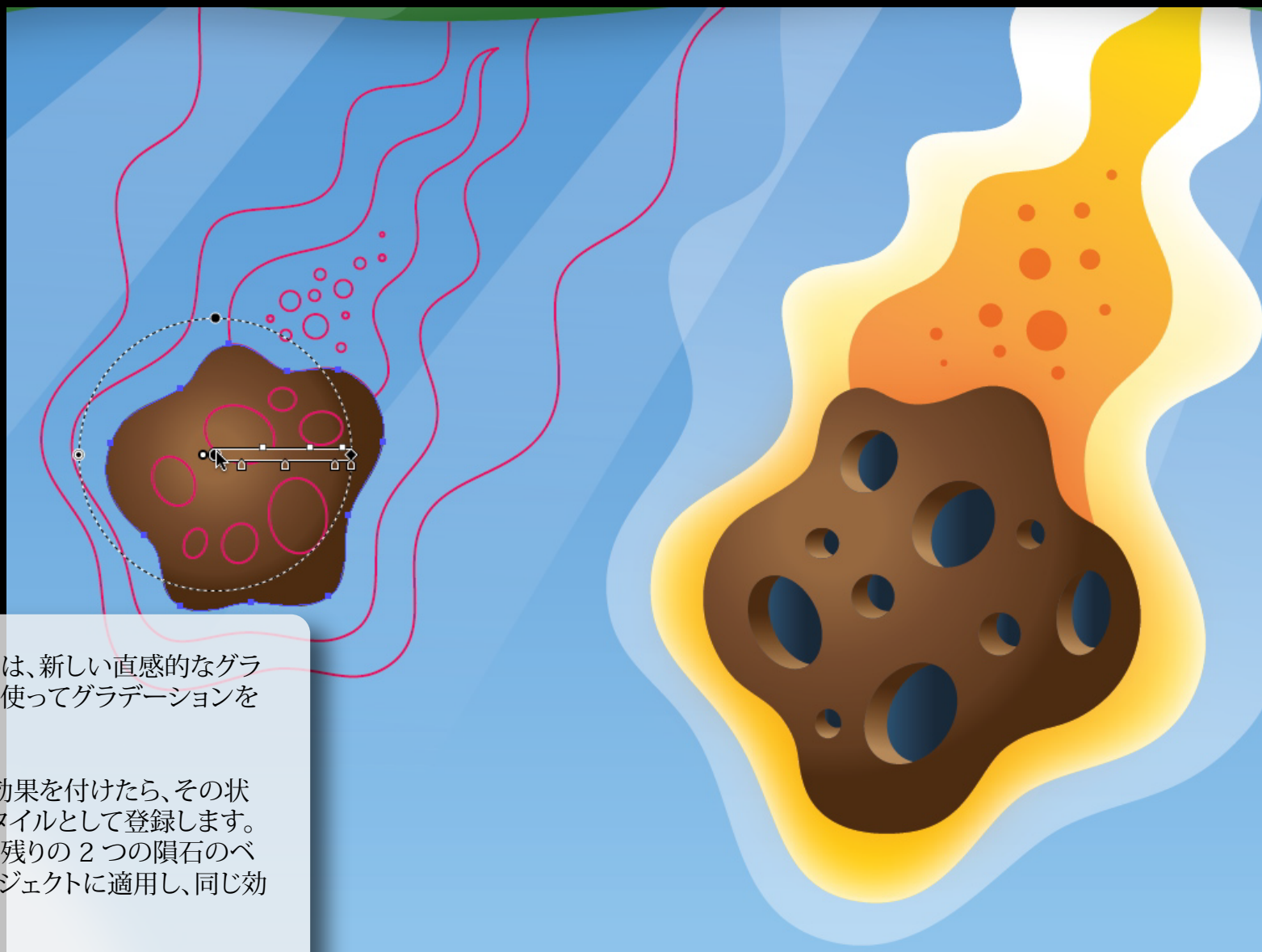
これは、身に付けておくとい習慣です。オブジェクトをレイヤーに分けることで、複雑なファイルの扱いが容易になります。

デザインを構築する: オブジェクトの色付けを開始します。Illustrator の新機能、「楕円形グラデーション」や「透明グラデーション」を使用します。

今後は、思い通りにならない不透明マスクやシェイプのブレンドを使わずに済むので、作業効率がアップします。

隕石を作る:隕石では、新しい直感的なグラデーションツールを使ってグラデーションを作ります。

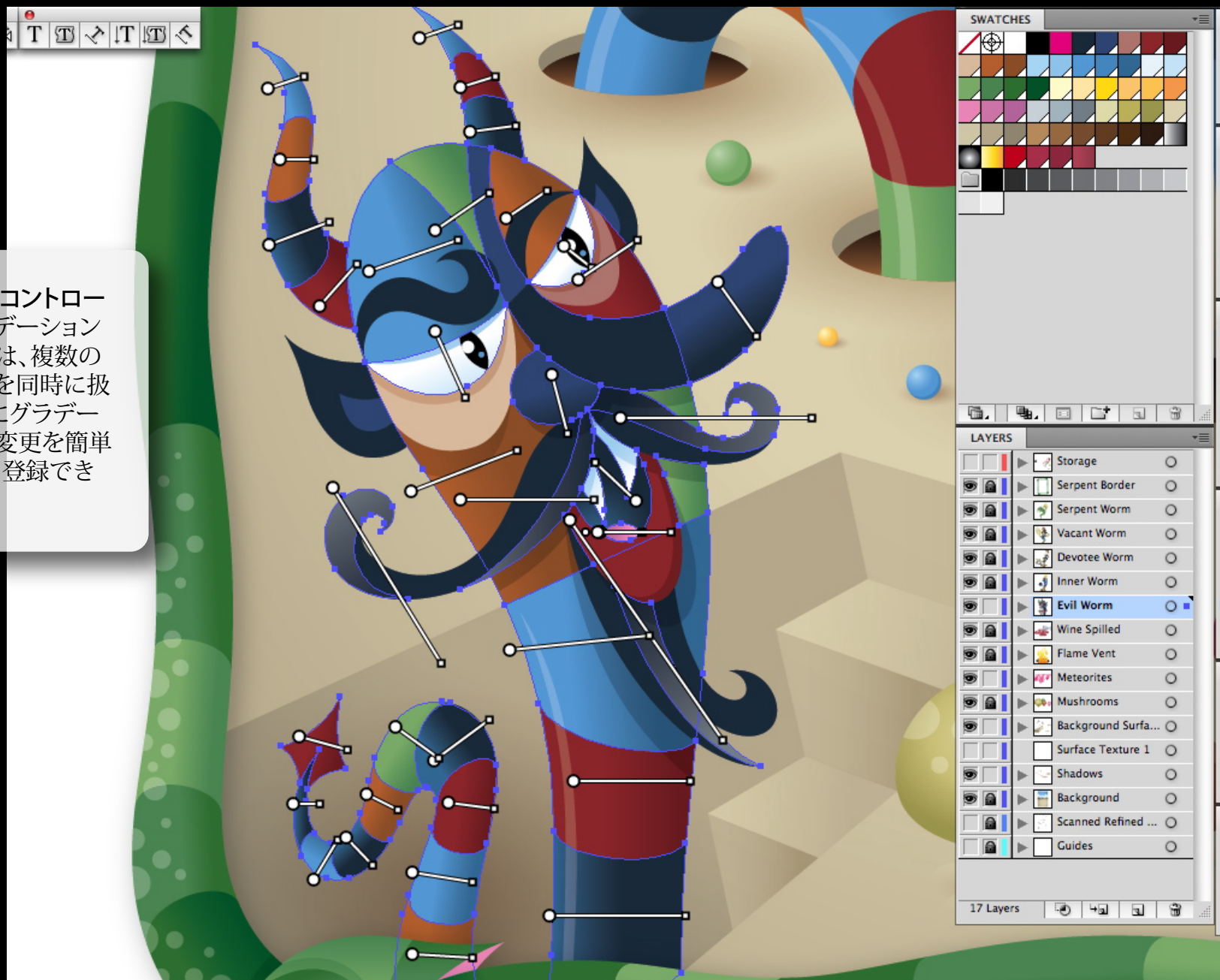
隕石の1つに色と効果を付けたら、その状態をグラフィックスタイルとして登録します。登録したスタイルを残りの2つの隕石のベースのベクトルオブジェクトに適用し、同じ効果を再現します。

隕石をよく見ると、2種類の **Photoshop** 効果が使われているのがわかります。これらの **Photoshop** 効果は、**Illustrator** で手軽に設定できます。

グラデーションを調整する: 最新の Illustrator では、描画しながらグラデーションを調整し、オブジェクトにそのまま適用できるようになりました。グラデーションパネルに戻って編集する必要はありません。描画しながら自在にグラデーションを編集できます。

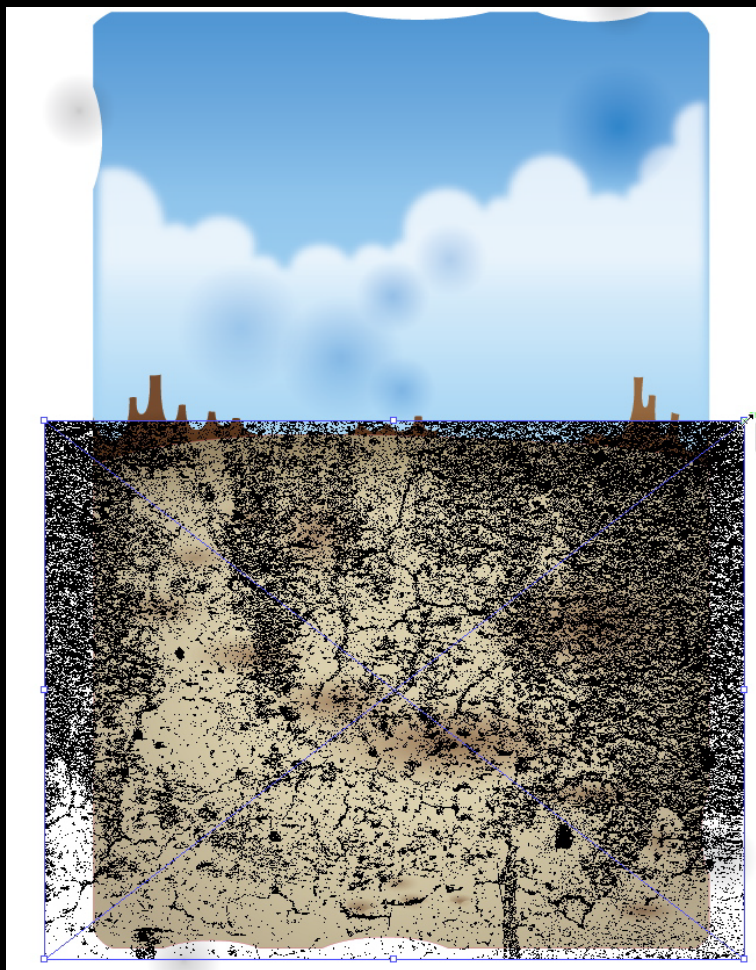
隅々まで自在にコントロール
ル：新しいグラデーション
コントロールでは、複数の
グラデーションを同時に扱
ったり、作業中にグラデー
ションに加えた変更を簡単
にスウォッチに登録でき
ます。

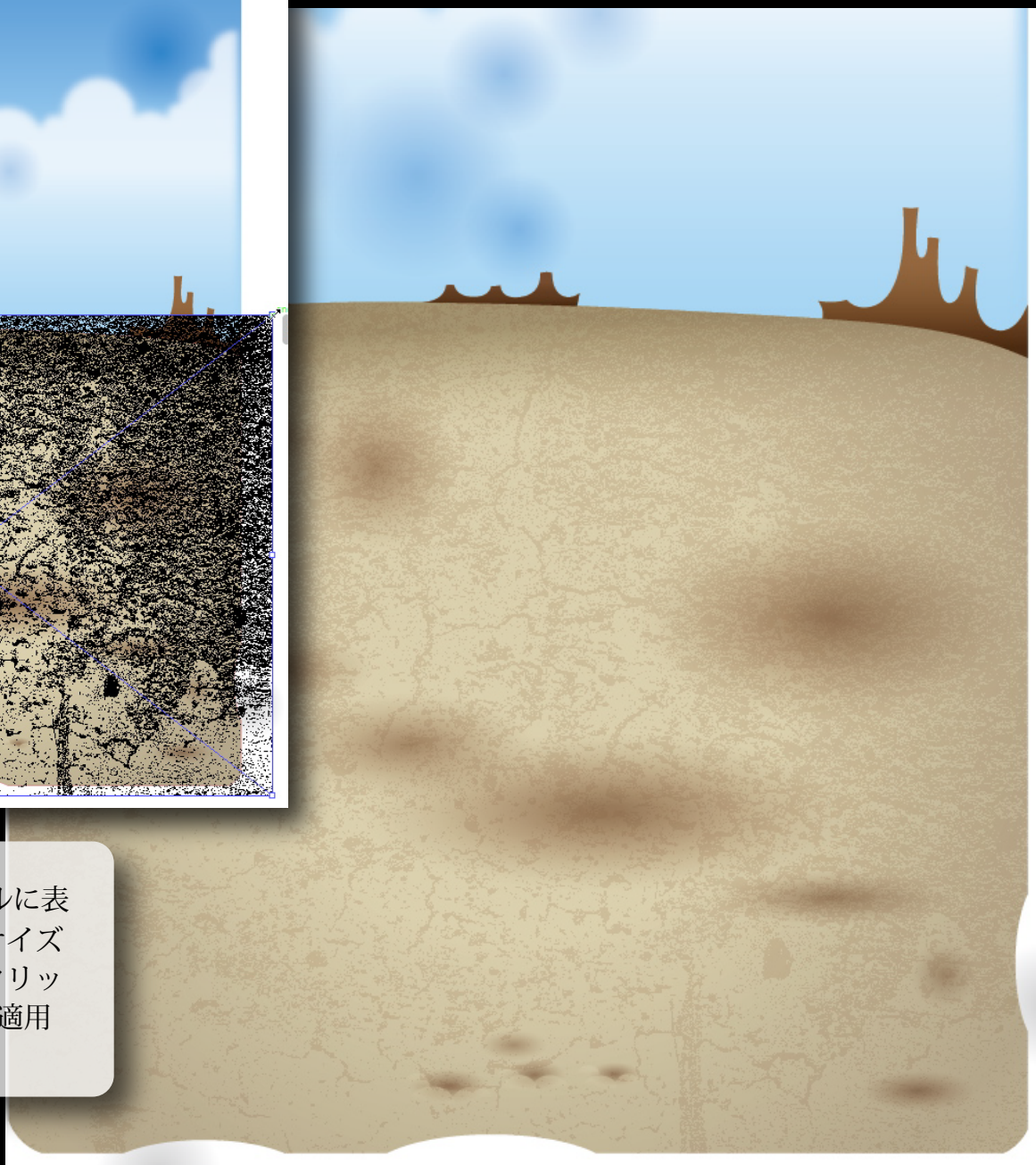
新しいグラデーションシェイプを使用する:グラデーションの描画モードと透明を組み合わせる楕円形グラデーションを使用することで、イラストに微妙なディテールを加えることができます。

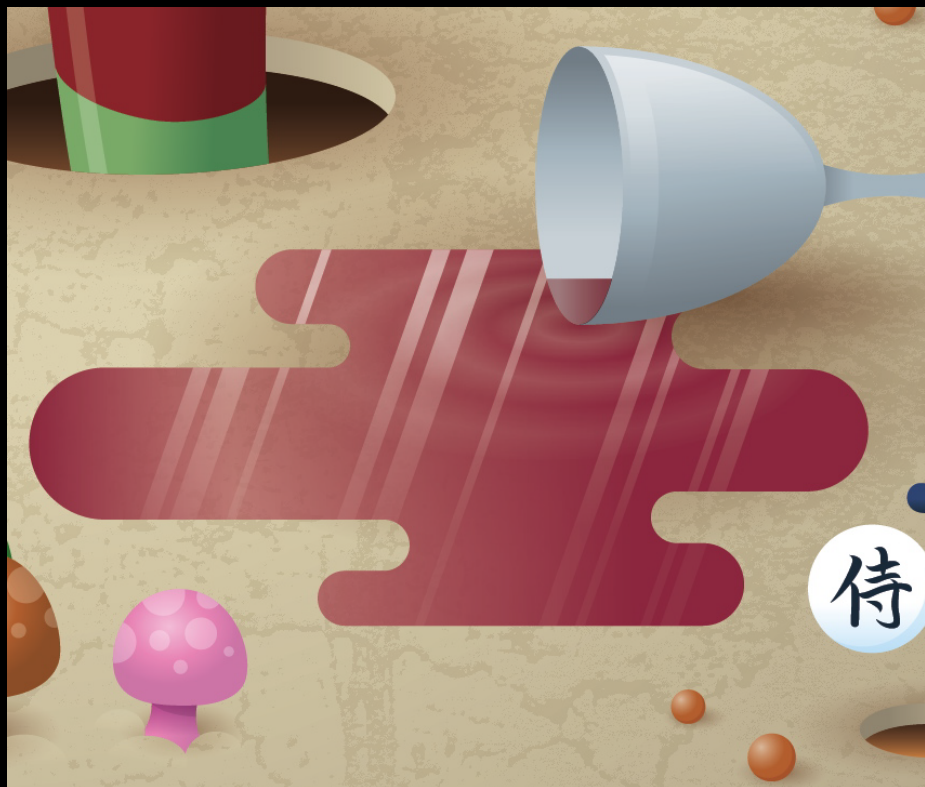
このイメージを完成したイメージと比べてみて、このディテールが作品全体にどのように影響しているかを確認してください。

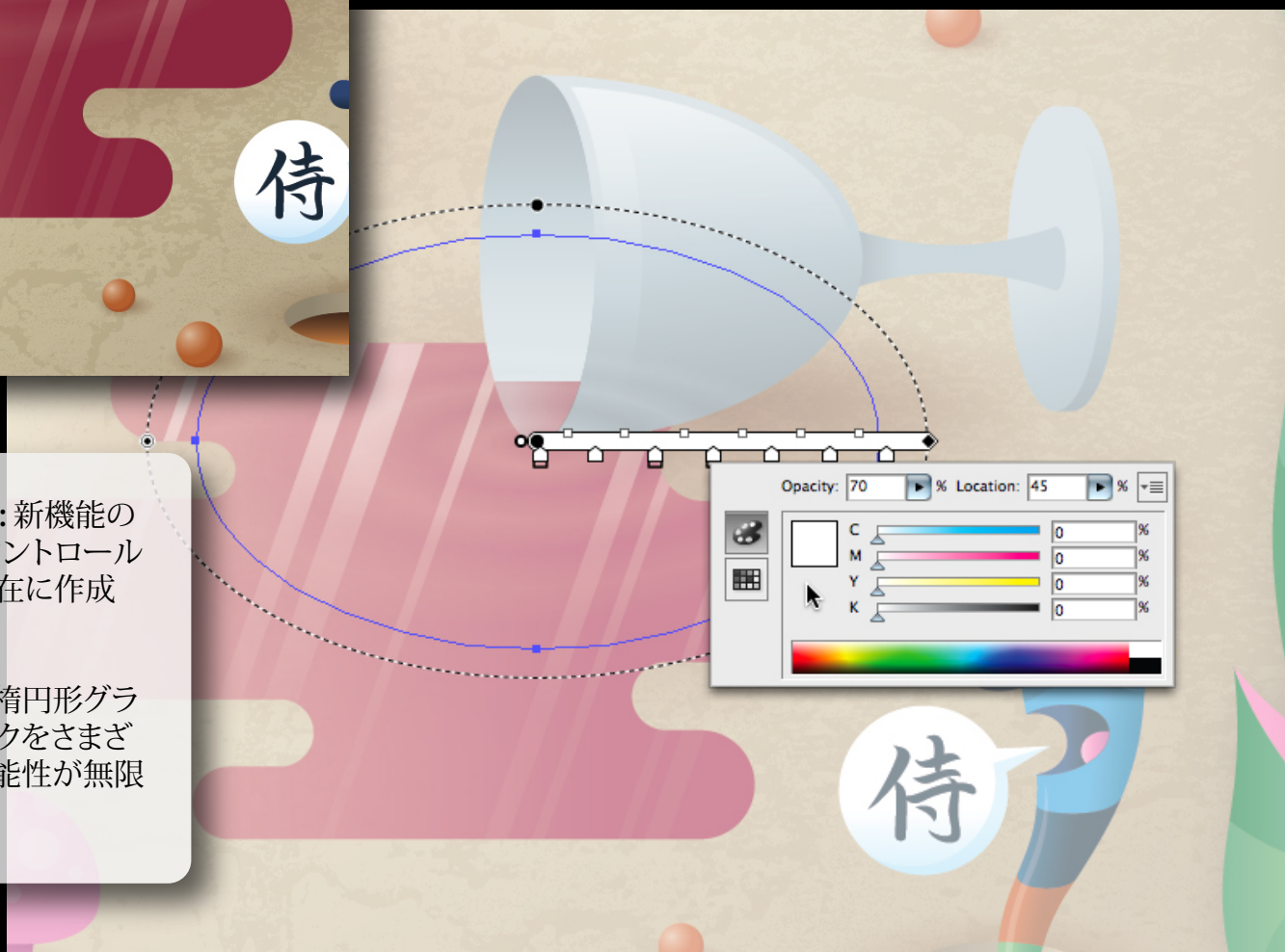
地面のテクスチャを使用する:ファイルに表
地表のテクスチャ画像を配置し、サイズ
を調整して色を付けます。次に、クリッ
ピングマスク機能を使用して背景に適用
します。

グラデーションを透明にする:新機能のグラデーションの不透明度コントロールでは、思いどおりの効果を自在に作成できます。

グラデーションの透明効果、楕円形グラデーション、クリッピングマスクをさまざまに組み合わせることで、可能性が無限に広がります。

イラストを完成させる:

完成したイラストはこのようになります。描かれているものはすべて、簡単に編集できます。製作プロセスのどの段階でも、好みの変更を加えることができます。ツールの使い方に煩わされることなく、クリエイティブな作業に没頭できます。

それこそが、デザイナーが究極に求めることではないでしょうか。

Adobe Systems Incorporated
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704
USA
www.adobe.com

Adobe, Adobe ロゴ, Illustrator および Photoshop は、アドビ システムズ社の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。その他すべての商標は、それぞれの権利帰属者の所有物です。
© 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.