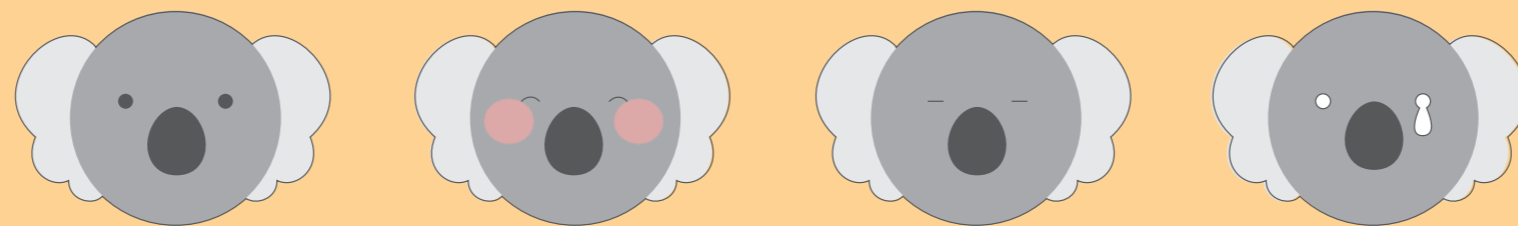

P O R T F O L I O

ABE HARUKA

東京デザイナー・アカデミー
グラフィックデザイン学科

あべ はるか

2004年6月生まれ、千葉県出身。

好きなものはコアラと絵を描くこと。

特技は楽器演奏で、9年間部活動でトロンボーンを演奏していました。

インパクトのある作品をつくることを大切にしています。

X : @Rerukurage64
mail : gdr5.c.h.abe@gmail.com

使用可能アプリ▼

コンセプト

客の目につくようなPOP広告をアナログ、デジタルそれぞれひとつずつ制作。商品名や値段、割引情報などの消費者が求めている情報を大きく見やすくレイアウトした。

コンセプト

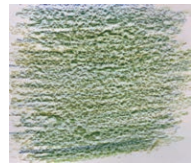
楽曲に合ったコラージュ素材とイラストでCDジャケットを制作する。この曲は、恋愛系であり華やかさがあるため、色鉛筆で作った素材とパステルカラーで仕上げた。
色鉛筆の素材の他にマスキングテープや生花を使用した。

楽曲：GIFT アーティスト名：オーイシマサヨシ

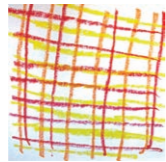
マスキングテープ

紙に貼ってからスキャンして取り込み、服や髪に使用。女性の華やかさや全体の雰囲気にあった暖色系の色を選んだ。向きを変えたり色調を補正して馴染むようにした。

こすり出し

色鉛筆で家の壁や畳、家具などの模様を採取。男性のスボンや文字にオーバーレイでかいている。

模様

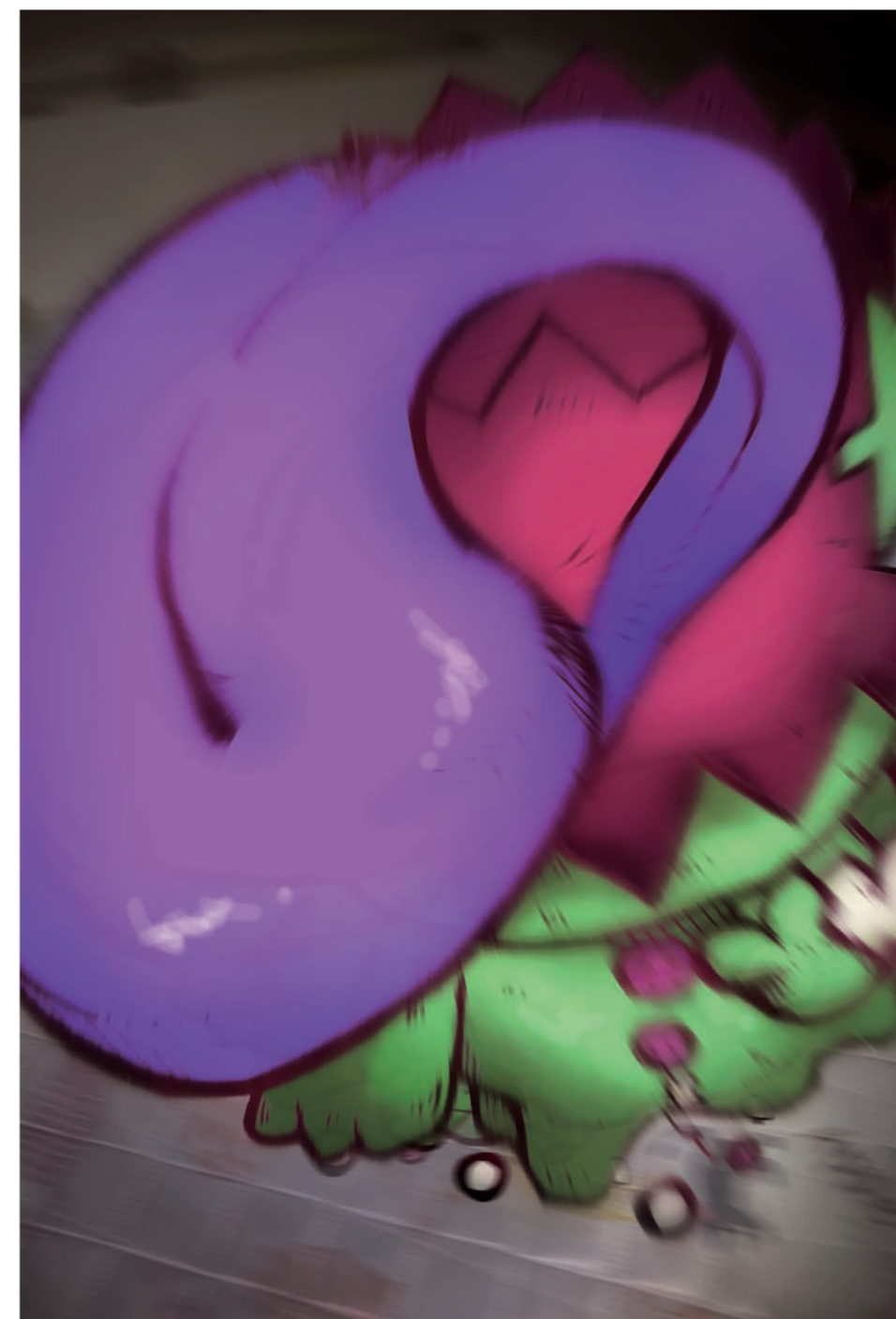
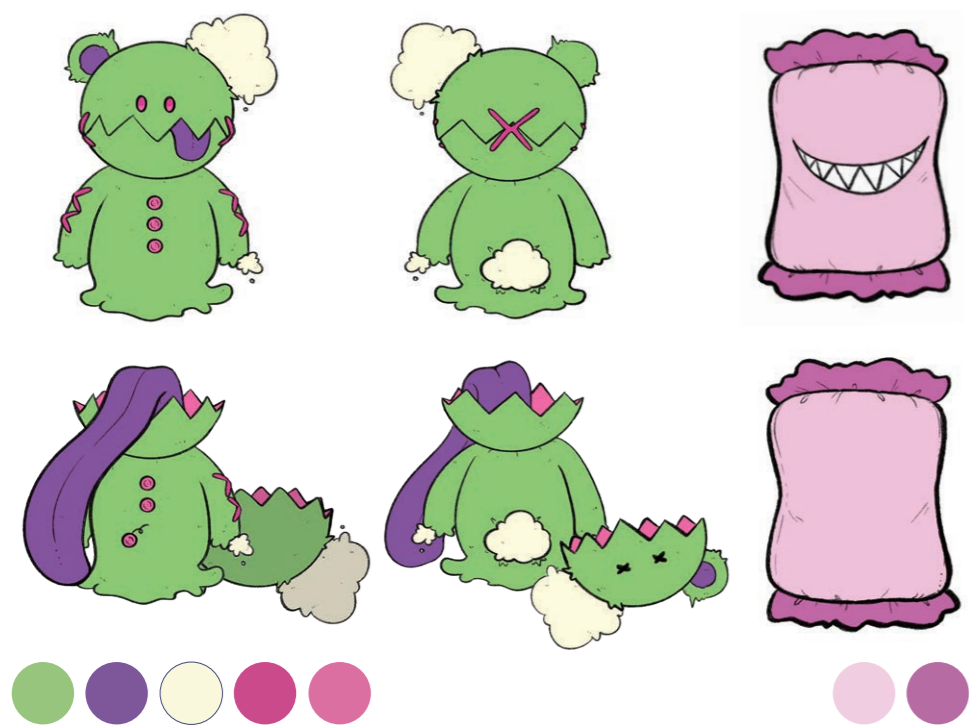
クレヨンそのものの質感を使ったりチェックの柄を描いたものを使用した。

写真

家に飾ってあった花束を写真に撮り、デジタルで読み込んで使用。

オリジナル妖怪「ネムネム」

制作期間：8時間/2023年6月

使用ソフト

コンセプト

凶暴さを際立たせるため、かわいくて無害そうである見た目に設定。

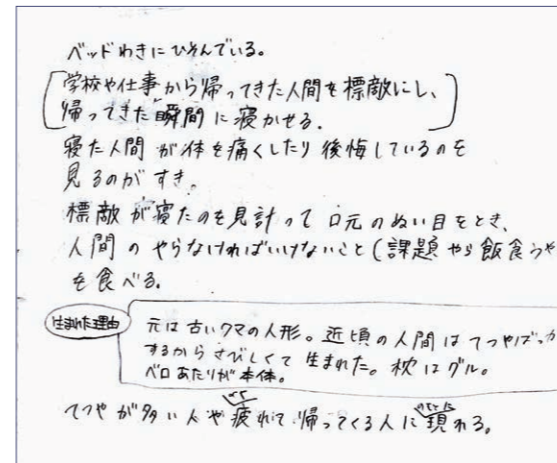
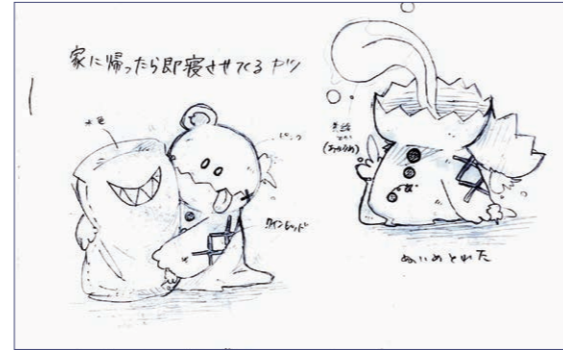
連作にした理由は、かわいい見た目と凶暴な性格を表すためと、

インパクトの強い作品にしたかったためである。

1枚目は、人形に擬態するという特性を活かすために実物の人形を背景に取り入れ、偶然姿を捉えた雰囲気を出すためにライトの光も実際に照らして表現した。

2枚目は、妖怪が目の前までとびだしてきているのを表現するためにイラストを複製して視点がぶれているように見せたり、まわりを囲うようにモーションブラーを入れたりして演出した。

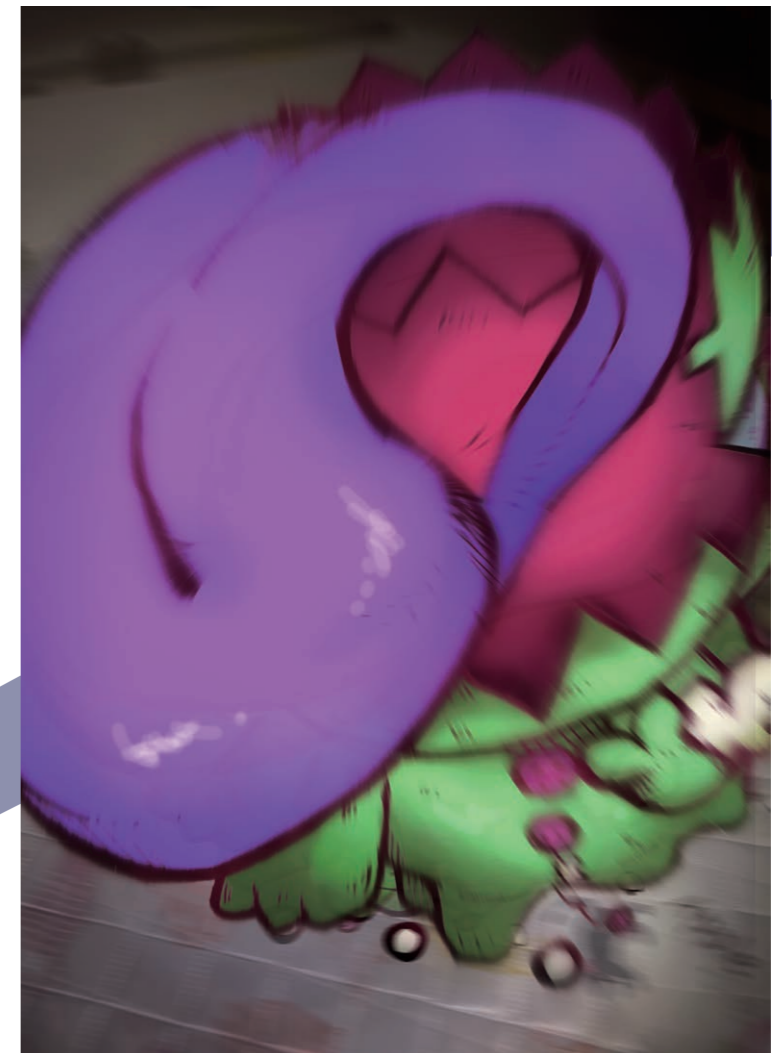
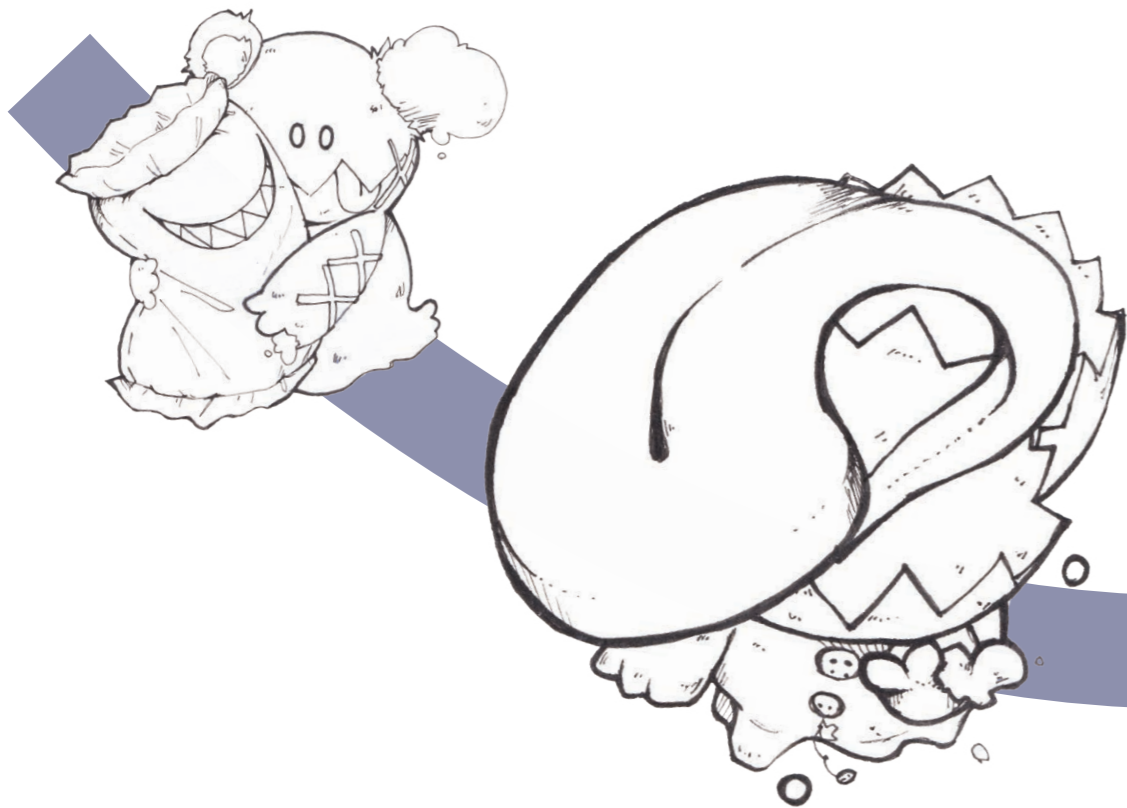
▼ラフ & 設定

課題のポイント

- ・妖怪がまるで現実に存在しているかのように合成すること
- ・アナログで描いたものをスキャンし、うまく取り込むこと

▼スキャンした線画

完成作品▲

星座カッティラスト

制作期間：10時間/2023年11月

使用ソフト

しし座
←.....

かに座
.....→

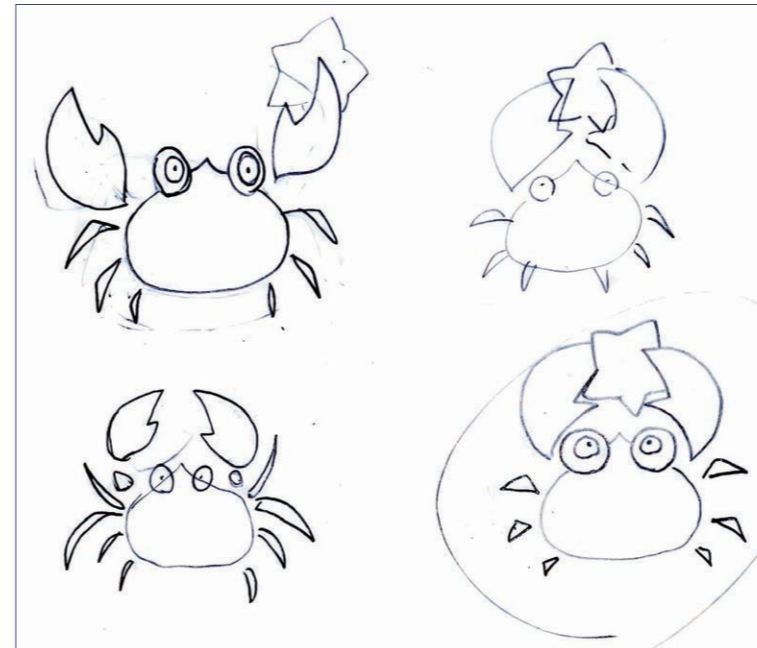

おとめ座
.....→

コンセプト

星座のモチーフが明確にわかることをベースに、カートゥーン風に寄せた絵柄で制作。星座という異世界感を出すために「カニは赤い」、「羊は白い」などの固定概念をなくして、現実では存在しないようなカラーリングを意識した。また、絵柄に合った色相かつ目が痛くならない彩度になっている。

▼ラフ

課題のポイント

- ・雑誌などにある占いのページに掲載できるようなカットイラストを制作する
- ・小さくしても潰れない、カラーのイラスト

キャラクターデザイン

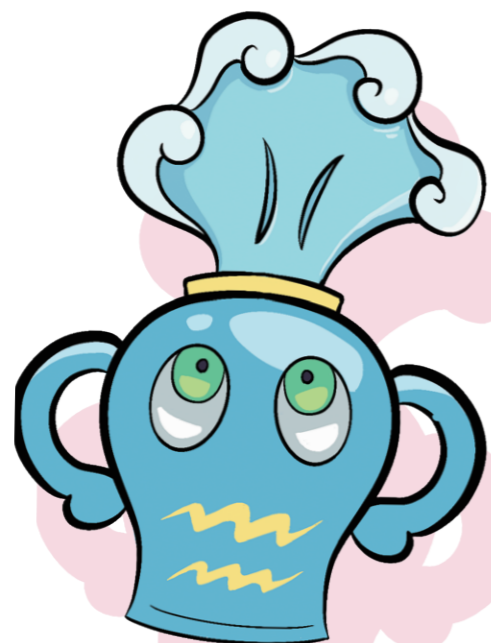
- ・星座のシンボルや空に關係する星や雲を取り入れている。
- ・キャラクターの全体的なカラーはまとまったものにして、ハイライトや模様はアクセントになるように目をひく色を取り入れた。

ラフ▼

みずがめ座

いて座

おらし座

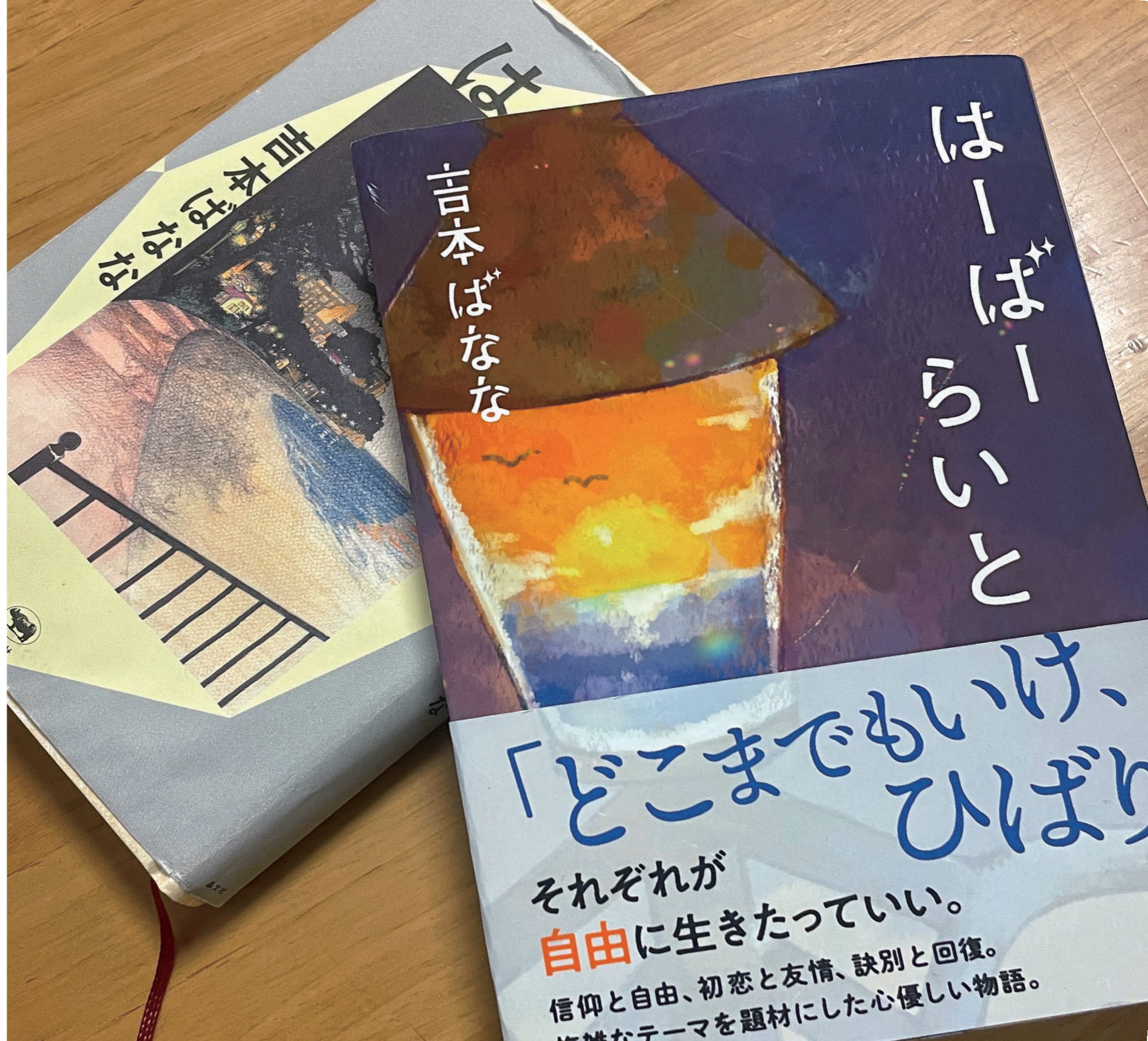

GRAPHIC DESIGN

「どこまでもいけ、ひばり」
 それぞれが自由に生きたっていい。
 信仰と自由、初恋と友情、訣別と回復。
 様々なテーマを題材にした心優しい物語。

言本ばなな
 何よりも人に優しいとはどういうことか、かなり真面目に考えて書きました。
 著者コメント 吉本ばなな
 言本ばなな
 言本ばなな
 言本ばなな

ブックデザイン「はーばーらいと」

制作期間：28時間/2023年11月

使用ソフト

▼イラスト原画

あらすじ

は一ばーらいと/吉本ばなな

ある日、主人公のつばさの元に一通の手紙が届く。差出人は離れ離れになった幼馴染の少女、ひばりからだ。それは、「宗教に洗脳された村から逃げ出したい、手伝ってほしい」というSOSの内容であった。一体、つばさは無事にひばりを助け出し、平穏な生活に戻ることができるのだろうか。それぞれの人の思いが描かれる、ラブストーリーとは一味違う深い物語。

コンセプト

タイトルである「は一ばーらいと」から街灯をキービジュアルに決定。夕焼けは物語の中で登場する、ヒロインのひばりが好きだと言っていた「つばさと歩く夕方の港」からとっており、2人が目にしている光景が街灯のガラスに反射しているイメージで描いている。裏表紙にいるてんとう虫と包帯だらけの小指は、物語中盤でひばりとつばさが久々に再会するシーンにて、ひばりの心情表現で使われている場面を連想させるために取り入れている。街灯に反射する夕焼けが一際明るく見えるように、背景は日が沈んできたころの空を想定して制作した。

課題のポイント

- ・本の内容をふまえてイラストをデザインする
- ・タイトルはオリジナルでデザインする
- ・表紙、背表紙、裏表紙、帯を総合的にデザインする
- ・イラストレーターとグラフィックデザイナーそれぞれの仕事をこなす

▼試作、ラフ

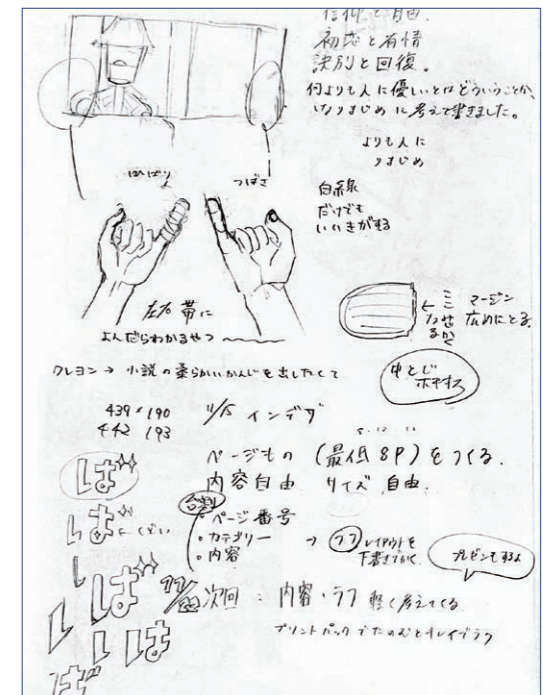
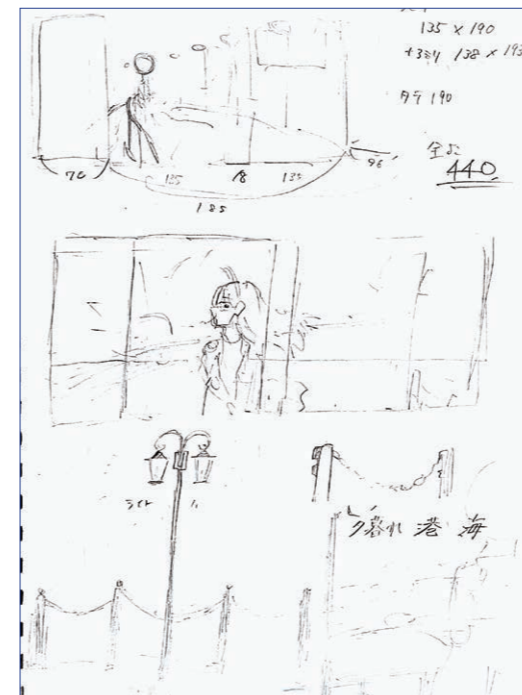
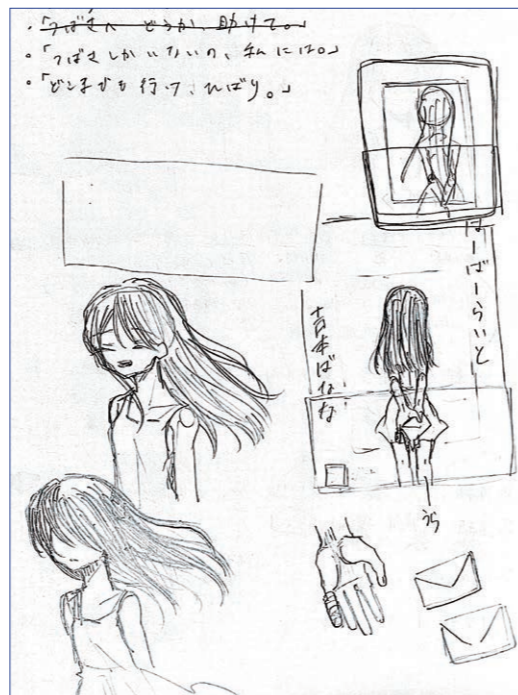

はーばーらいと

吉本ばなな

▲タイトル、著者名のロゴデザイン

街灯の光が煌めいてるようすを表現。
堅苦しすぎないように角を丸くした。

「どこまでもいけ、ひばり。」

それぞれが
自由に生きたっていい。

信仰と自由、初恋と友情、訣別と回復。
複雑なテーマを題材にした心優しい物語。

吉本ばなな

何よりも人に優しいとはどういうことか、
かなり真面目に考えて書きました。

筆者コメント 吉本ばなな

冒頭部分読み始めたらきらめく
切なさと違和感
がぐんぐん編み込まれて、タイトル
コールのころには**啞然**としてた。

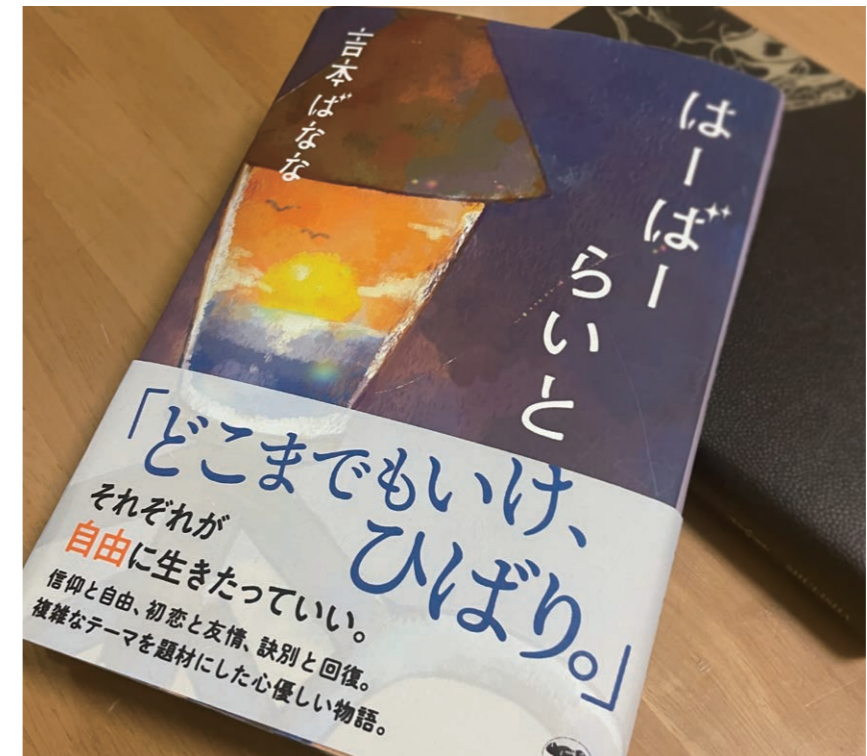
善かれと思ってやったことが相手にとって暴力
だったりすることがあるよね。
**本当はそこにいるだけで
いいの**にね。
私もついやらかしちゃうので自戒を込めて

文筆家・映画監督 戸田真琴さん
漫画家 まんきつさん

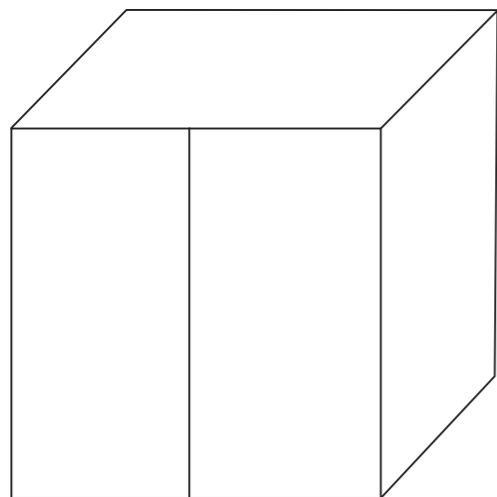
晶文社

物語が真剣な作品であるため、キャッチコピーは明朝体で大きくインパクトが残るようにした。
「どこまでもいけ、ひばり。」というフレーズは、作中の最後に主人公が全ての出来事をふまえてヒロインに送る言葉であり、読んだ人の心にも残るフレーズだと思い、採用した。

強調させたい単語は夕焼け色のオレンジで統一。
著者コメントや感想の気になる言葉と内容に合った言葉は、全体の雰囲気を壊さない書体で目立たせた。
文字を全体的に詰めて、情報量を多くデザインした。

▼全体図

アピールポイント

- ・違う価値観を持つ老人と他の客、贋作の違いを出すために、それぞれ別の素材を使用した。
- ・実在の有名絵画の贋作ポイントをわかりやすくユニークに仕上げた。
- ・中をよく見せるために光るミニチュアのあかりを導入した。
- ・美術館の壁や床を表すためにレザーのような高級感を感じられる素材を使用した。(しかし100円均一の安物)

コンセプト

この課題は現代美術をテーマに作成。白い箱の中では美術館が展開されており、有名な絵画が展示されているが全て偽物である。しかしこの美術館内にいる人々は、贋作だと知らずに訪れていたり写真を撮ってはいけない場所でフラッシュを焚いたり、無知な人しかいない。中央にいるたったひとりの老人はそれを知ってか眉間にシワをよせ、ここにいる人々は愚かだと思っている。インターネットが日常となった現代で何でもかんでも情報を鵜呑みにしてしまう人々のさまを表現した。横に立てている看板の入場料35.82ドルは、日本円で約5,434円。美術館側も絵画を金儲けのためくらいにしか考えていない。

正面▲

▼贋作の絵画たち

『ダイヤモンドの耳飾りの女』
ハンネス・フェルメール

『モナ・ベア』
レオナルド・デ・ヴィンチ

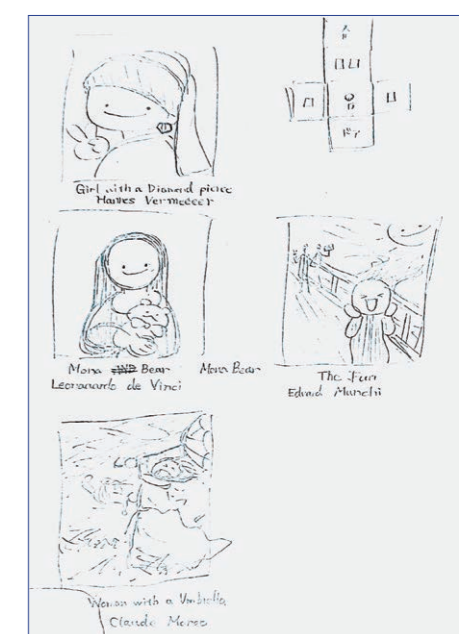
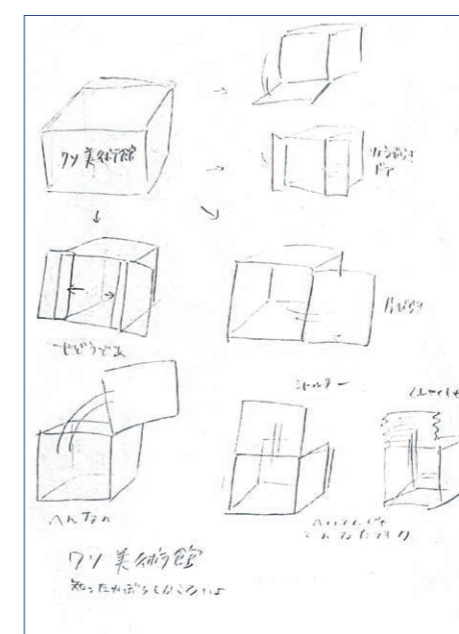
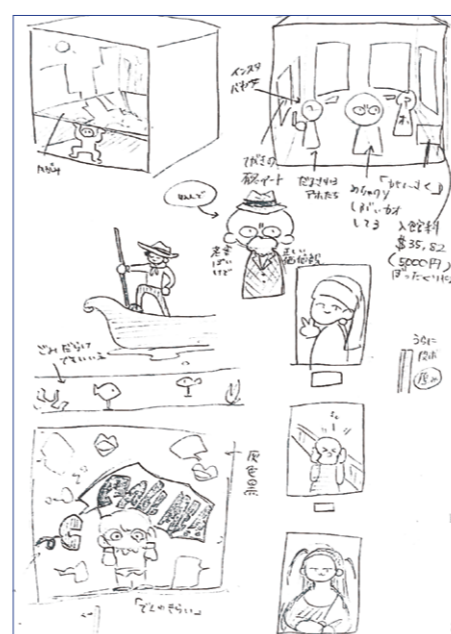

『雨傘をさす女』
クロード・モネ

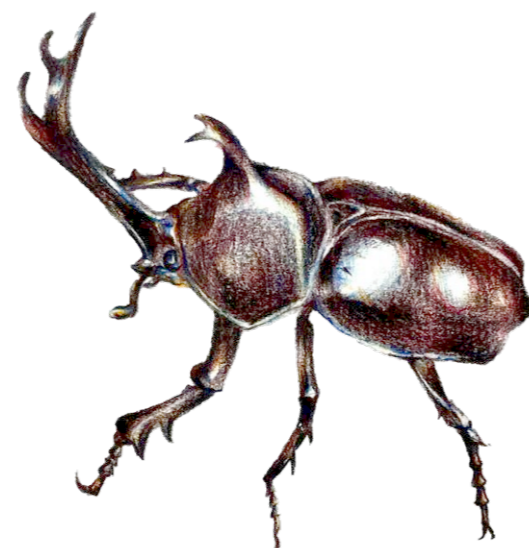
『(歓喜の) 叫び』
エドヴァード・ムンチ

元作品：「真珠の耳飾りの少女」ヨハネス・フェルメール
「モナ・リザ」レオナルド・ダ・ヴィンチ
「日傘をさす女」クロード・モネ
「叫び」エドヴァルド・ムンク

OTHERS

デッサン・クロッキー

●アナログ 色鉛筆 2023年6月

柴犬：1時間

カブトムシ：3時間

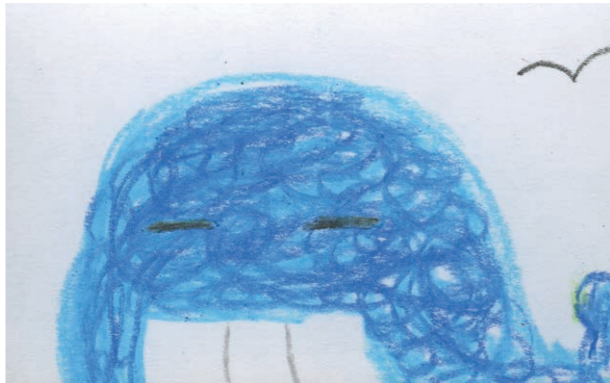

●アナログ 鉛筆 2023年7月

30分

モーショングラフィックス

ダイレクトペインティング

クレヨンを主に使用してアナログで48枚のコマを制作し、After EffectsとPremiere proで動画を編集した。
テーマは「雨」。最初に映される雨が、他のものへ変わっていくようすを描いた。
BGMは水を流す音や注ぐ音、ピアノの音など録音から制作している。
制作時間：9時間

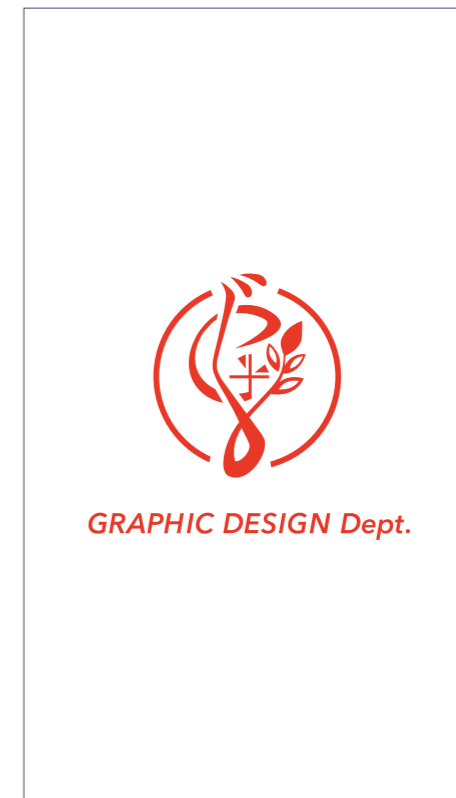
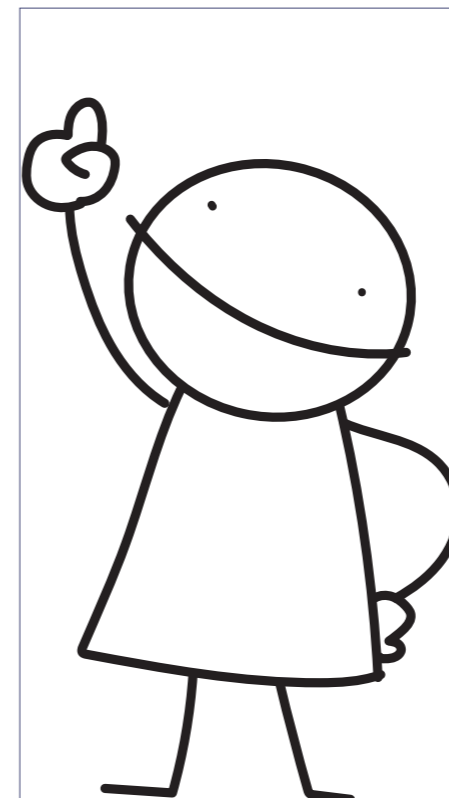
https://youtu.be/L_AJAamfC8
※共有はお控えください。

デジタルサイネージ向け ロゴモーション

学校のロゴをベースに自由に縦型の動画を制作。
テーマは「登頂」。ロゴを山だと認識したゆるい人間がてっぺんまで登り、ポーズを決めている。
5秒という短い時間で、どれくらいユニークな作品にできるかを考え、制作した。
制作時間：5時間

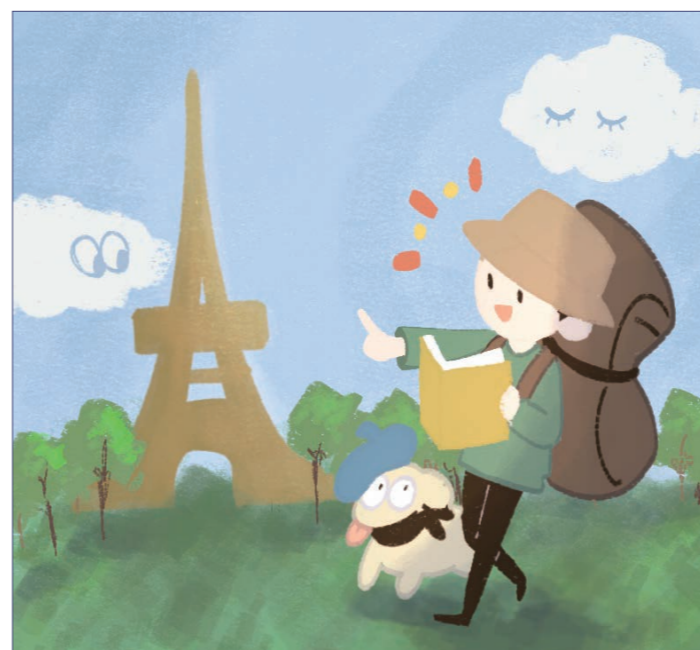
<https://youtube.com/shorts/pvtsf6QDfZk>
※共有はお控えください。

イラスト

●Procreate 2024年1月
着物イラスト：6時間

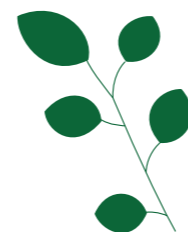
●Procreate 2024年2月
2時間

●アナログ・CLIP STUDIO PAINT 2023年9月

キャンベルhamster(左): 4時間 ゴールデンhamster(下): 30分

その他二次創作イラストなどは、
X(旧Twitter)をご参照ください。

→@Rerukurage64

