

ДИЗАЙН В МОДЕ

моделирование одежды

Принципы, практика, техника: подробное руководство для дизайнера одежды

Кэролайн Тэтхем & Джулиан Симен

ДИЗАЙН В МОДЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Принципы, практика, техника: подробное
руководство для дизайнера одежды

Кэролайн Тэтхем • Джулиан Симен

РИПОЛ
КЛАССИК
Москва

содержание

Введение
Как пользоваться этой книгой
Самооценка

6
10
11

глава 1

ПОИСК ВДОХНОВЕНИЯ

Генератор идей.

С чего начать

14

Урок 1. Посещение музея

16

Урок 2. Архитектурные детали

20

Генератор идей. Свежий взгляд на знакомые предметы

24

Урок 3. Составление коллажа

26

Урок 4. Индийские традиции

30

Урок 5.

Произведения живописи и графики

34

Генератор идей.

От малого к большому

38

Урок 6. Дизайн ткани

40

Урок 7. Работа с вышивкой

44

глава 2

РИСУНОК И МОДА

Генератор идей.

Пропорции человеческого тела

50

Урок 8. Учимся рисовать фигуру

52

Генератор идей.

Графические средства

56

Урок 9. Рисунок с натуры

58

Урок 10. Техника коллажа

62

Урок 11. Идеи из гардероба

66

Урок 12. Не только карандаш

70

Генератор идей.

Организация пространства листа

74

Урок 13. Иллюстрация смелого узора

76

УДК 38.5
ББК 687.937
Т96

Fashion design drawing course

First published in the United Kingdom in 2003
by Thames & Hudson Ltd,
181A High Holborn, London WC1V 7QX

Тэтхем, К.

Т96 Дизайн в моде. Моделирование одежды.
Принципы, практика, техника: подробное руководство
для дизайнера одежды/Кэролайн Тэтхем, Джулиан
Симен; пер. с англ. О. Ю. Змеевой.— М.: РИПОЛ
классик, 2006.— 144 с.: ил.

ISBN 5-7905-4371-5

УДК 38.5
ББК 687.937

глава 3

ПЛАНИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН

Генератор идей.	
Создание единой коллекции	82
Урок 14. Важность набросков	84
Урок 15.	
Планирование линии одежды	88
Генератор идей. Дизайн на заказ	92
Урок 16. Потенциальные клиенты	94
Урок 17.	
Праздники, сезоны, бюджеты	98
Генератор идей.	
Цвет и ткань	102
Урок 18. Цветовая палитра	104
Урок 19. Структура ткани	108

глава 4

ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ

Генератор идей.	
Ясность и простота	114
Урок 20. Рабочие рисунки-схемы	116
Урок 21.	
Реальные модели для портфолио	120
Генератор идей.	
Презентация работы	124
Урок 22.	
Практические аспекты презентации	126
Урок 23. Стиль презентации	130
Урок 24. Изюминка презентации	134

ПРИЛОЖЕНИЯ

Обучение дизайнеров модной одежды	138
Веб-сайты дизайнеров в Интернете	140
Словарь	141
Указатель	142
Перечень авторов рисунков и фотографий	144

Генеральный директор издательства **С. М. Макаренков**

Ведущий редактор **Н. К. Ходякина**

Компьютерная верстка **Л. М. Жилева**

Корректоры **В. К. Павлова, О. В. Круподер**

ООО «ИД «РИПОЛ классик»

107140, Москва, Краснопрудная ул., д. 22а, стр. 1

Адрес электронной почты: info@ripol.ru;

сайт в Интернете: www.ripol.ru

Подписано в печать с готовых диалогитивов 14.03.06 г.
Формат 220х220 мм. Гарнитура «FuturaLight». Тираж 3000 экз.

ISBN 5-7905-4371-5

© 2003 Quarto Publishing plc.
© ООО «ИД «РИПОЛ классик», перевод,
издание на русском языке, 2006

Введение

Мода по природе своей — вечно меняющееся искусство. Оскар Уайльд говорил, что «мода — это столь невыносимая форма уродства, что мы вынуждены менять ее каждые полгода». Но именно постоянная эволюция, непрерывное обращение к старым тенденциям и создание новых делает индустрию моды столь захватывающей и великолепной.

Книга «Дизайн в моде. Моделирование одежды» предназначена для начинающих дизайнеров и иллюстраторов одежды, а также для всех, кто интересуется увлекательным миром моды. В основе книги лежат курсы дизайна, предлагаемые в колледжах и университетах. Каждый из двадцати четырех уроков содержит проект и пошаговое описание процесса создания потрясающих моделей. Чтобы начать обучение, необязательно знать имена знаменитых дизайнеров или гениально владеть кистью и швейной машиной. Цель книги — приоткрыть тайну, окружающую мир моды, показать, как создавать модели путем систематического исследования и разработки моды, используя при этом технику рисунка. Вам потребуется лишь творческий порыв и желание

выразить
собственный
уникальный взгляд
на мир.

► Опыт не требуется

Чтобы создавать замечательные модели, не нужно быть гением швейной машины. Вы можете понять принципы изготовления одежды, просто задрапировав ткань на манекене, а затем отобразив складки и сборки в иллюстрациях.

Из первой главы «Поиск вдохновения» вы узнаете, что создание моделей — не таинственный процесс, а простое исследование, разработка и преобразование основного мотива. Взглянув на окружающий мир глазами дизайнера, вы поймете, что вдохновение можно черпать отовсюду. Музеи, художественные галереи, берег моря, улицы большого города, даже ваш знакомый дом и сад способны предоставить базовый материал. В этой главе рассказывается, как выявить источник вдохновения, развить его и положить в основу ряда моделей, используя, например, коллаж.

◀ Источники вдохновения

Для создания узоров ткани используйте элементы живописных полотен. Эти узоры навеяны произведениями Дюфи.

▼ Поток идей

Разрабатывая первые замыслы той или иной модели, используйте альбом для эскизов. Не относитесь к ним слишком критично: пусть идеи возникают одна за другой и удивляют вас, воплощаясь все выразительнее в ваших набросках.

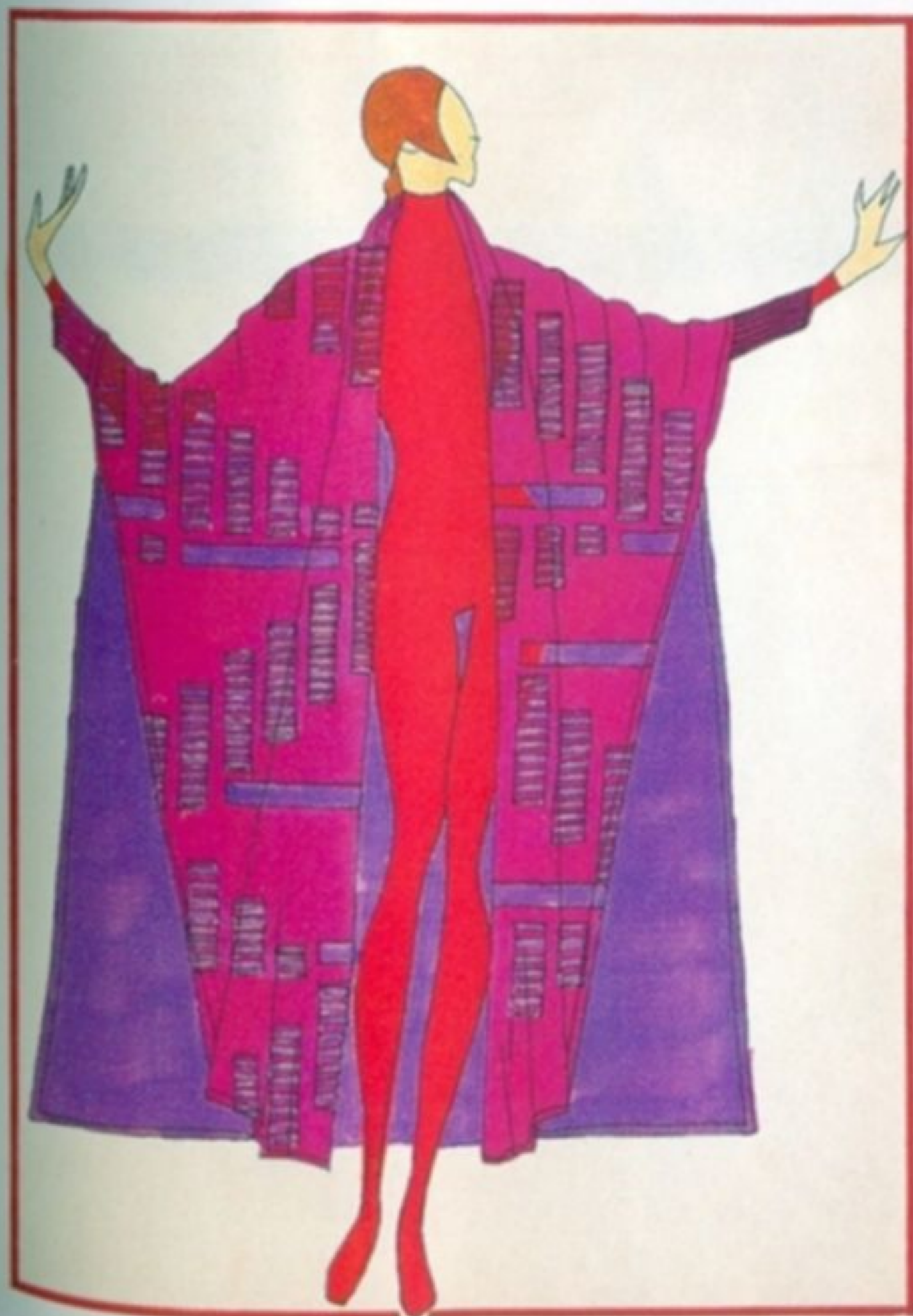

▼ Уверенность в рисовании

Важный аспект обучения мастерству дизайнера — умение рисовать решительной рукой. Если ваши модели демонстрируют уверенность, вы сможете заставить клиентов и работодателей поверить в вас.

Глава также содержит подсказки, как привнести в идею собственное видение. Вы можете увеличить масштаб, разработать незаметные детали привычных объектов, применить композицию живописного полотна или форму архитектурного здания в новом контексте либо использовать эти источники для создания рисунка ткани, который станет центральным элементом модели.

Создавая великолепные дизайнерские идеи, вы должны уметь отобразить их на бумаге. Вторая глава «Мода и рисунок» поможет вам обрести уверенность и развить технику рисунка, научиться таким методам, как коллаж и смешанная техника. Часто студенты ошибочно полагают, что нужно выработать индивидуальный стиль рисования на раннем этапе и в дальнейшем его придерживаться. Эта книга поощряет импровизацию: постоянно расширяя границы, вы сохраните свежесть взгляда. Разумеется, эксперименты не всегда удаются, однако не бойтесь неудач: они — всего лишь часть процесса обучения.

Очень важно помнить, что конечная цель дизайна моды — производство готовой модели, которую сможет носить реальный человек. Рисунок модели на фигуре с чрезмерно нарушенными пропорциями неубедителен, так как никто не сможет представить такую одежду на себе. Вторая глава рассказывает о простом методе бумажной пластики, который может использовать начинающий дизайнер для создания эскиза модели. На этом этапе обучения вы узнаете, как быть внимательным наблюдателем, тренируясь рисовать людей и одежду

► Создание настроения

Схематичный рисунок фигуры способен запечатлеть позу не менее точно, чем очень подробный. Не обязательно быть гениальным художником, просто будьте уверены.

◀ Дизайн с изюминкой

Коллажи с арктическими мотивами: фигурки эскимосов дополнены образцами трикотажа с узором снежинок. Модели, решенные в одном ключе, создают единство коллекции.

с натуры. Вы также избавитесь от робости в создании моделей, заполняя страницы уверенными эскизами.

Третья глава «Планирование и дизайн» помещает вашу дизайнерскую работу в более широкий мир индустрии моды. Суть дизайнерского успеха не в том, чтобы создавать роскошные непрактичные туалеты. Дизайнер превращает идеи в единую коллекцию моделей, объединенных внешним сходством, но вместе с тем предоставляющих покупателю максимальную свободу выбора.

Эта глава научит вас работать на заказ, принимать во внимание такие факторы, как бюджет и сезонные требования, и строить целевую коллекцию под покупателя, чьи вкусы могут не совпадать с вашими.

Заключительная глава «Воплощение идеи» рассказывает о том, как лучшим образом представить ваши замечательные идеи коллегам, работодателям и клиентам. Когда речь заходит о презентации ваших замыслов, помните, что главное — простота.

▼ Безумная непрактичность

Дизайнеры должны быть практичными и подстраиваться под покупателя. Но иногда приятно побезумствовать: юбка от Хуссейна Чалайана сконструирована по мотивам кофейного столика.

▼ ► Воплощение идей

Модели должны быть представлены в соответствующем стиле: на этих иллюстрациях одежда как будто усыпана драгоценными камнями, что прекрасно передает изысканность моделей. Если вы учитесь в колледже, можно усовершенствовать презентацию, сфотографировав модели на показе в конце года.

► Максимальный эффект

Представляя модель в эскизе, дизайнер должен добиться максимального креативного эффекта. Дизайн этого платья навеян кино- и театральными постановками 1940-х годов. Концепция отражена не только в платье, но и в танцевальной позе фигуры, эффекте «пятна света», созданном краской на заднем плане при помощи распылителя.

▼ Жесткая конкуренция

Выпускникам дизайнерских колледжей приходится активно продвигать свои коллекции на различных показах, в ожидании, что один из них станет началом звездной карьеры.

▼ Акцент на ткани

Иногда придуманный дизайнером узор ткани становится центральным элементом модели. Замысловатый узор лучше всего подчеркнуть простым силуэтом модели.

Нет смысла создавать превосходные модели, если на эскизах ничего не понятно. Из этой главы вы узнаете, как дополнить свои творческие наброски двухмерными рабочими рисунками и создать профессиональный презентационный макет. Вы также увидите, как все аспекты презентации, от стиля рисунка до расположения фигур, с максимальной эффективностью способны передать ваше видение.

Работая с этой книгой, вы получите инструмент, необходимый для создания и презентации моделей, и обретете уверенность, которая поможет вам начать карьеру дизайнера одежды. Важнейшие качества дизайнера — восприимчивость и свежий взгляд. Делая первые шаги в бизнесе моды, где огромная конкуренция, помните: дизайн одежды должен прежде всего приносить удовольствие.

Самооценка

Учитесь ли вы в колледже или самостоятельно работаете с этой книгой дома, вы обязательно должны оценивать свою работу. Прогресс не наступит, если не рассматривать работу критически, не оценивать, достигнут ли намеченный результат.

Когда вы начинаете работать творчески как художник, подчас трудно определить, хороши ли ваши творения. Как ни странно, студенты слишком самокритичны и потому не замечают выигрышных идей. Если вы заметили, что у вас что-то получается, стоит работать в этом направлении. Однако необходимо научиться безжалостно избавляться от неплодотворных замыслов. Сначала можно полагаться на мнение других людей, например наставников. А когда придет время, что вы будете достаточно уверены в себе и своей работе, вы сможете сами выбирать, что вам подходит, а что — нет.

В этой книге вам предлагается оценить свою работу в конце каждого проекта. Не относитесь к себе слишком жестко, но честно задумайтесь: удался ли ваш проект, судя по ответам на вопросы? Эти советы помогут вам оценить себя.

- Для процесса создания одежды очень важна честная самооценка, поэтому неустанно оценивайте свою работу. Работайте в свободном режиме и дорожите черновыми замыслами, которые часто оказываются более интересными, чем заигранная концепция. Но вы должны знать, от каких идей следует отказаться.

- Показывайте свои творения родным и друзьям и принимайте их

похвалы. Даже самые опытные дизайнеры опустили бы руки, если бы никто не ценил их усилия. Даже ниолетное дружеское замечание («Я бы так не смог нарисовать») стимулирует на новые достижения.

- Не отчаивайтесь, если вам кажется, что другие дизайнеры или студенты вашей группы создают более совершенные работы. Сконцентрируйтесь на выработке индивидуального и уникального стиля.

- Совершенствуйтесь непрерывно. Не переживайте, если поначалу кажется, что ваши работы находятся под сильным влиянием чужого стиля. Именно посредством имитации можно лучшим образом научиться использовать техники.

- Не волнуйтесь, если эксперимент не удался. Хороший дизайнер всегда проявляет любопытство и раздвигает границы. По-настоящему оригинальные идеи появляются лишь методом проб и ошибок. Похвалите себя: ведь вам хватило смелости шагнуть за пределы обыденного. Спросите себя, чему вы научились благодаря этому проекту.

- Не закливайте на собственном определении успеха: это закроет вам пути, которые открывает счастливая случайность. Если вы знаете правила, иногда очень приятно их нарушать.

- Оценивая проделанную работу, прислушивайтесь к своим инстинктам, не пытайтесь рассматривать ее чужими глазами. Кому-то ваши творения

понравятся, кому-то покажутся ужасными. В ваших силах лишь попытаться не изменять своему особому восприятию мира.

Глава 1

ПОИСК ВДОХНОВЕНИЯ

Мы часто удивляемся, откуда у модных дизайнеров столько чудесных новых идей. Правда в том, что все эти идеи редко бывают абсолютно новыми: дизайнеры творят, преобразовывая окружающий мир. Эта глава научит вас создавать модели, пользуясь почти любыми источниками вдохновения, будь то мир искусства или архитектура родного города, экзотическая индийская культура или привычные предметы вашего дома и сада.

◀ Ив Сен
Лоран
вдохновился на
создание этого
платья полотнами
Мондриана.
Прекрасный
пример того, как
дизайнер находит
идеи в мире
искусства.

С чего начать

Один из самых пугающих аспектов творчества — оказаться один на один с чистым листом бумаги. Но, к счастью, идеи необязательно выдумывать из воздуха. Дизайнеры-новички часто допускают одну и ту же ошибку: создают серию разрозненных моделей, не имеющих конкретного источника вдохновения и не обладающих единым стилем. Однако стоит лишь определиться с основным мотивом, как на бумагу выплеснется множество смежных идей.

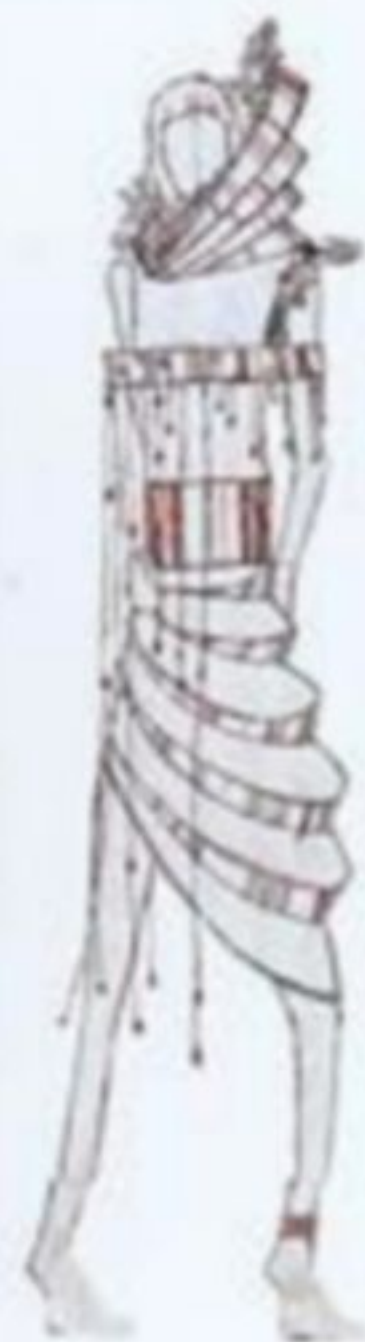
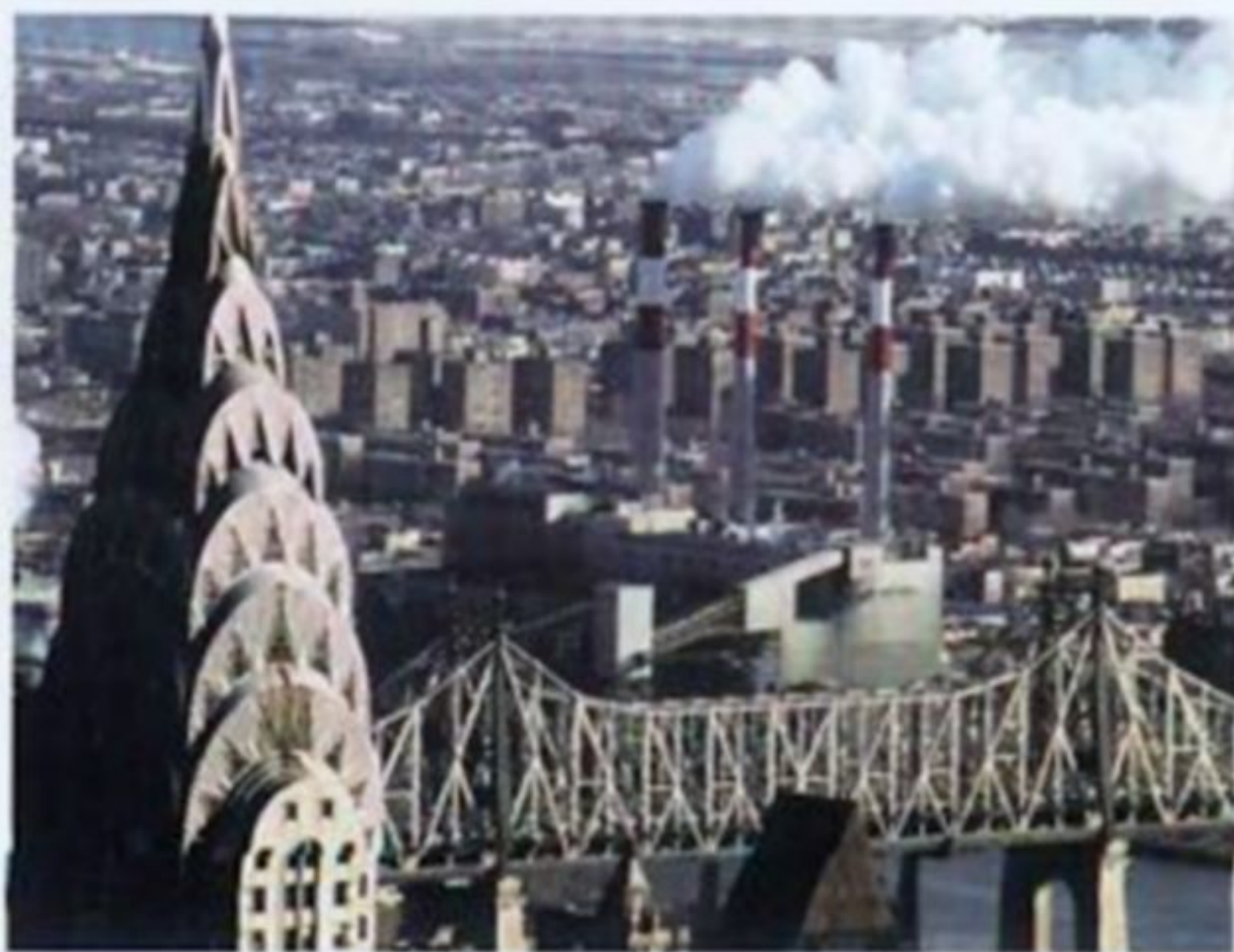
Идеи для дизайна можно отыскать где угодно. Источником могут стать раковина на пляже, величественный небоскреб, ярмарочное веселье или карнавал в Рио. Если вы проведете глубокое исследование, ваша тема сама окажет влияние на образы коллекции. Например, цирковая или ярмарочная тема скорее всего послужит стимулом к созданию многоцветной, яркой одежды. В людях с пытливым умом что угодно способно разжечь творческую искру. Главное — пойти по правильному пути. Будучи коммерческим дизайнером, вы должны с самого начала представлять конкретного покупателя, индивидуальные взлеты фантазии придется отодвинуть на второй план. Однако студентам позволяется исследовать самые отчаянные крайности — это необходимо. Опреснить можно все что угодно; гораздо сложнее придать остроту скучным идеям.

Дизайнер должен всегда ощущать пульс времени, разбираться в музыкальных тенденциях, уличной культуре, кино, художественных течениях. Вовсе не случайно каждый сезон предлагает моду вполне однородного стиля: разные дизайнеры часто производят одежду одной цветовой гаммы

и силуэта (внешние очертания полноценного ансамбля), потому что все они в курсе общих тенденций. Однако великими событиями в истории моды нередко становились модели, совершенно не похожие на остальные.

Хотя ничто не устаревает так стремительно, как мода, обращение за идеями к прошлому часто дает прекрасный результат. Вдохновением может послужить целая эпоха.

Популярность различных эпох растет и падает циклически. В какой-то год в моде стиль 1950-х, через год популярность обретают 1970-е. Модели, которые в свое время были на пике моды, становятся объектом насмешек, но лишь для того, чтобы вернуться через поколение как самые востребованные вещи в гардеробе. Отличный пример — брюки-клеш с заниженной талией.

Высокий полет

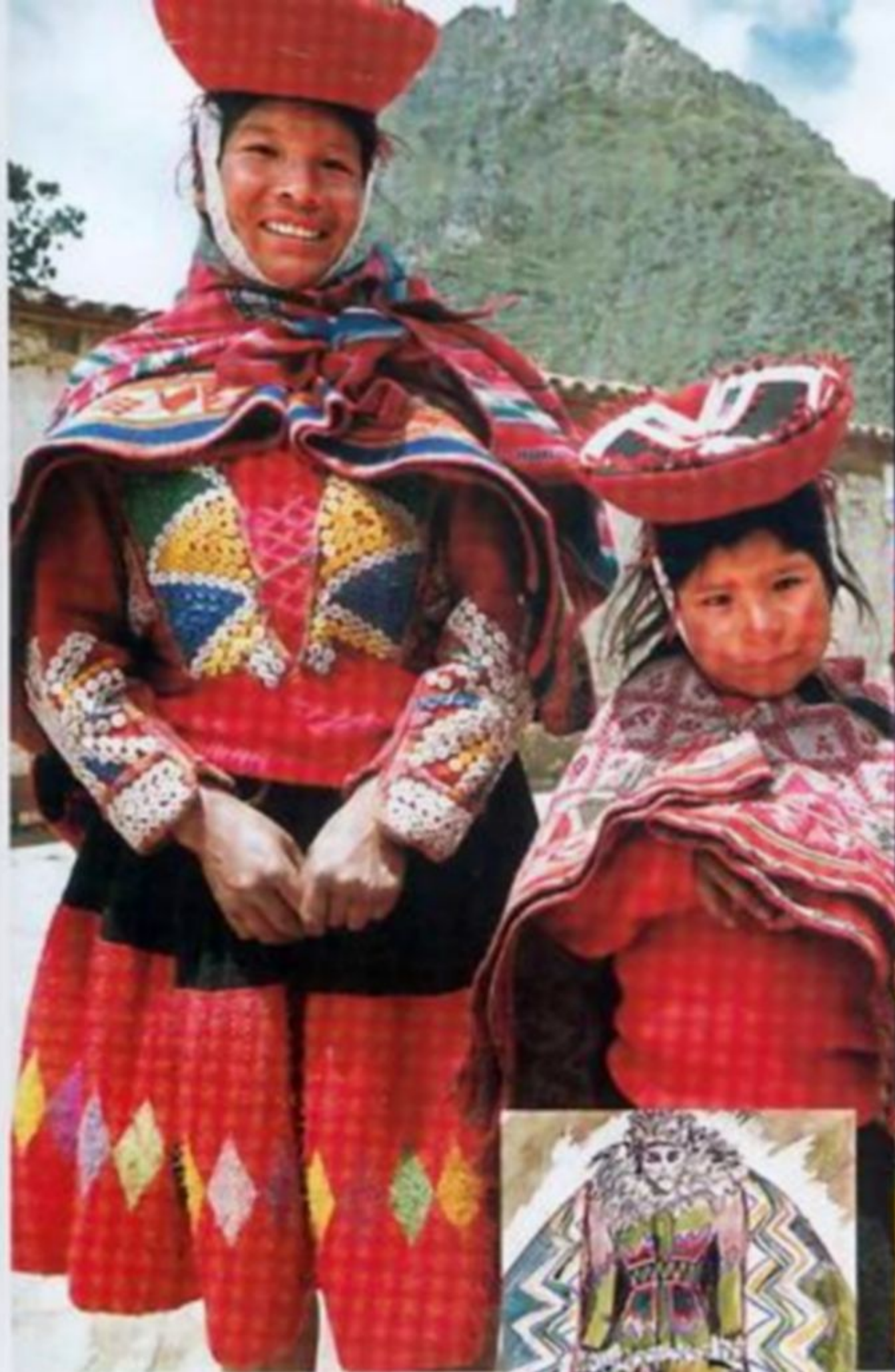
Геометрическое изящество небоскребов (например, Крислер-билдинга в Нью-Йорке) можно передать в модной одежде. Пусть многоэтажное строение вдохновит вас на создание многоярусной юбки. Добавьте свисающие ленты со стразами, имитирующими расположение окон.

Знаки мирового значения

Придать моделям дух 1950-х поможет знаменитая форма «плавников» задних стабилизаторов кадиллака. Статуи острова Пасхи — тоже культовый мотив: имитация мистических фигур в эскизах модной одежды может произвести поразительный эффект.

Одежда спортсменов послужила источником для создания многих знаменитых силуэтов: вспомните футболки и подплечники эпохи сериала «Династия». Ткань с лайкрой для формы велосипедистов породила новую концепцию в моде (облегающая одежда ярких цветов). То же самое произошло с одеждой для яхтсменов (одежда из синтетической водоотталкивающей ткани, ставшая популярной благодаря Томми Хилфигеру).

Рисунки и стили на основе этнических мотивов снова и снова перерабатываются дизайнерами. В одном сезоне они работают с узорами в духе латиноамериканских индейцев; через год им может прийти в голову использовать набивные рисунки одного из африканских племен.

▲ Тщательный отбор

Тщательно изучив источник, выберите наиболее привлекательные для вас аспекты, чтобы применить их при создании одежды. Возможно, вы решите использовать сложную цветовую палитру, зигзагообразный узор и многослойность нарядов женщин перуанской народности кечуа. А может, вас вдохновит длинный сюртук циркового клоуна или красочный карнавальный костюм, напоминающий о тропических птицах и цветах.

Мода часто обращается за идеями к другим формам искусства. Великолепие стиля ар-деко, блики в сверкающем стекле и масштабная симметрия здания Крислер-билдинг — прекрасный пример творческого подхода, который может послужить вдохновением для создания одежды. Модные тенденции могут задавать также голливудские фильмы: после фильма «Великий Гэтсби» в моду вошли летящие платья 1920-х годов, а после фильма «Безумный Макс» — образ воина дороги, соединяющий элементы панка и гранжа.

Ваши возможности развития тем неограниченны. Вы можете исследовать ту или иную идею, посещая музеи или гуляя по городу, самостоятельно делая наброски или фотографии или впитывая идеи картин, скульптур, фильмов, фоторабот и книг, созданных другими людьми. Прекрасный источник информации — Интернет, которым вы можете пользоваться и дома, и в колледже.

Работая с идеями, не старайтесь усвоить все сразу. Будьте придирчивы и дисциплинированы в своих исследованиях, разрабатывайте лишь пару тщательно отобранных тем. Это поможет вам создать четко выстроенный ряд моделей, складывающийся в единую коллекцию.

► Спортивный силуэт

Менюющие силуэт подплечники из популярного в 1980-е годы сериала «Династия» были похожи на спортивную форму, которую носят хоккеисты и футболисты.

Посещение музея

Иногда кажется, что музеи скучны или примитивны и годятся лишь для детей школьного возраста. Пусть вас это не отпугивает. Одно-единственное собрание античного искусства способно обеспечить дизайнера идеями на всю жизнь. В дизайне одежды вполне приемлемо заимствовать и адаптировать мотивы прошлого; более того, это важнейший способ заполучения основного материала. Если вы идете в музей впервые, лучше всего посвятить по меньшей мере полдня общему осмотру экспонатов. Не спешите, отыскивайте объекты, которые вас вдохновляют. Детали и тонкости экспоната проступают лишь при ближайшем рассмотрении, и лишь нарисовав его, вы можете быть уверены, что действительно внимательно наблюдаете. В альбом для эскизов можно поместить тысячи точек отсчета, которые пригодятся при планировании

коллекции. Обращайте внимание как на общую форму объекта, так и на мельчайшие элементы.

Играйте с масштабом, увеличивая отдельные элементы или уменьшая размер всего объекта. Лишь потому, что вы — дизайнер одежды, не стоит ограничиваться коллекциями исторического костюма. Вдохновением может послужить и собрание керамики, ювелирных украшений, каллиграфии, даже общая атмосфера галереи.

Отправляясь в музей, не берите с собой все свои карандаши и краски. Лучше сделайте побольше набросков в альбоме, чтобы по возвращении домой или в студию можно было развить идеи.

ПРОЕКТ

Отправляйтесь в музей и осматривайте коллекции, пока не найдете область, которая вас вдохновит. Сделайте заметки и зарисовки общего характера по нескольким заинтересовавшим вас темам. Затем выберите тему, которая послужит источником маленькой линии одежды. Одежда должна четко отражать источник. Выполните четыре законченных рисунка моделей дома или в студии.

ЦЕЛЬ

- Отобрать источник, который вас воодушевляет.
 - Осознанно и обдуманно сделать выбор прежде чем начать рисовать.
- Научиться внимательно наблюдать за объектом.
 - Адаптируя мотивы прошлых эпох, создать собственный уникальный дизайн.

◀ Мода прошлого

Интересный рисунок ткани и аксессуары прошлых эпох можно заимствовать со старинных изображений. Краски и силуэты этого древнеегипетского рисунка могут подсказать идеи для создания современных моделей.

▶ Древний источник

Монументальные статуи из коллекции египетского искусства лондонского Британского музея могут привести студентов с активным воображением на мысль использовать их элементы в головных уборах и украшениях или выполнить всю коллекцию в египетском стиле

Самооценка

- Достаточно ли времени вы посвятили отбору источника?
- Внимательно ли рассмотрели детали?
- Осмотрели ли предмет в общей перспективе?
- Пригодились ли ваши рисунки в работе?
- Нашел ли источник отражение в законченных эскизах?

ПРОЦЕСС

Исследуйте местный музей или посетите национальную галерею. Проведите как минимум полдня, осматривая коллекции, и лишь потом выберите то, на чем хотели бы сосредоточить внимание. Заполните несколько страниц альбома цветными набросками, рисунками, беглыми зарисовками объектов и деталей по заинтересовавшей вас теме. Затем выберите подходящий источник (отдельный предмет или маленькую коллекцию предметов, которая вас вдохновляет) и сделайте по меньшей мере десять беглых набросков объекта с различных углов. Некоторые рисунки должны быть посвящены общей форме, другие – мелким деталям.

Смелая интерпретация

Эти рисунки демонстрируют, как работать с набросками и заметками, сделанными в музее. Уверенное смешение золота и драгоценных камней с иероглифами и стилизованным изображением глаза делает эскизы современными.

См. также

- Составление коллажа, с. 26
- Дизайн ткани, с. 40
- Цветовая палитра, с. 104

Дома или в студии начните работу с цветовой палитрой (см. с. 104). Экспериментируйте с формой, увеличивая и уменьшая линии, составные части и грани объекта на рисунке.

Подумайте, каким образом можно применить те или иные аспекты источника при моделировании одежды. Обратитесь к заметкам в альбоме: это могут быть линии, цвета, контуры, объем, декоративные элементы, текстура. Сделайте черновые наброски моделей, затем добавьте цвет. Наконец выполните четыре законченных эскиза.

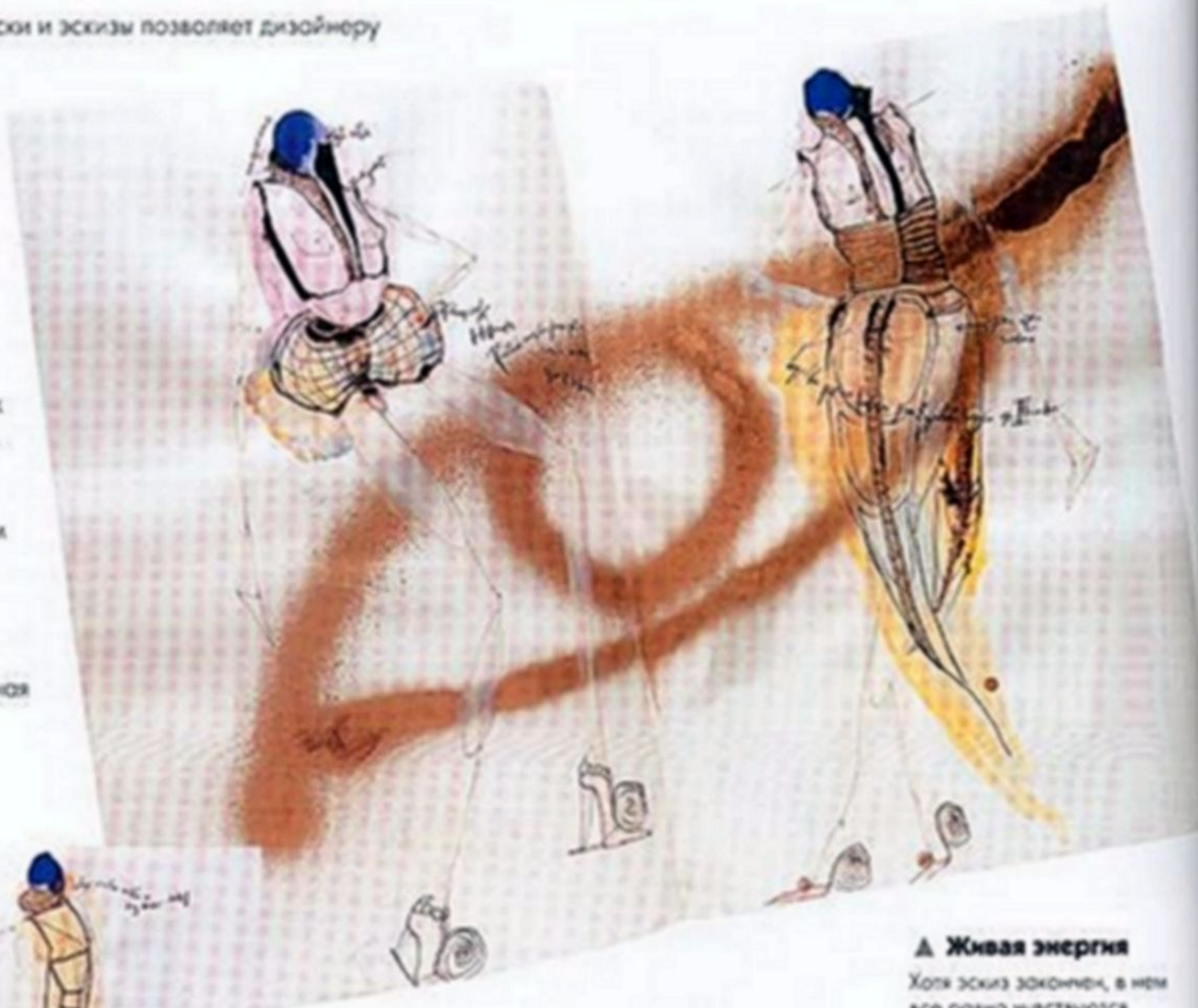
Идеи для тканей

Интересную фактуру папируса (фото вверху) можно использовать для текстуры ткани, а подвески в форме рыбок, ракушек и завитков с египетского ожерелья (фото внизу) можно применить в узоры ткани.

Урок 1: образец

Изучение источника через наброски и эскизы позволяет дизайнеру одежды определить, что в теме вызывает у него особенный интерес. Это могут быть поразительное цветовое сочетание, изящная форма вазы или орнамент рамы старинного полотна. Представленные иллюстрации развивают и расширяют древнеегипетскую тему, отражая историческое происхождение источника и одновременно создавая ряд свежих и динамичных оригинальных образов. Все эскизы содержат отголоски характерных элементов источника и в результате естественным образом выстраиваются в единую коллекцию. Последовательное использование скудной цветовой гаммы усиливает впечатление, что модели с самого начала были запланированы как единая линия.

« Общее и конкретное

Эти эскизы очень эффектны благодаря сочетанию смелых, широких линий [используется спрей и техника перехода цвета] и очень четких, детализированных линий. Египетский глаз был нарисован золотой краской-спреем до выполнения основного рисунка.

▲ Живая энергия

Хотя эскиз закончен, в нем все равно чувствуются незавершенность и свобода, он полон жизни и движения. Несмотря на древность источника вдохновения, эскизы выполнены в очень легком, современном стиле.

► Старое и новое

Эскизы производят впечатление живого соединения древнего и современного. Робота кажется свежей, так как древнеегипетский источник впитывается в современный контекст не только при помощи стилизованного рисунка, но и благодаря использованию деталей, например туфель с очень высокими каблуками.

« Использование цвета

В цветовой гамме присутствуют золотой, черный, розовый и голубой цвета. Как они используются в самом источнике, так же они применяются и в эскизах. Это усиливает впечатление, что модели с самого начала задуманы как единая коллекция.

Архитектурные детали

Использование здания как предмета вдохновения в дизайне одежды может показаться немного необычным. Дизайн зданий задумывается как долгосрочный визуальный проект, в то время как тенденции модной одежды меняются каждый сезон. Однако и архитектура, и мода представляют собой трехмерное структурное искусство, и полезные идеи можно обнаружить как в основном стиле здания, так и в его архитектурных деталях. Настоящий дизайнер должен постоянно наблюдать за окружающим миром и думать всесторонне. Если вы решите исследовать архитектуру, то откроете для себя множество интересных текстур, тончайших цветовых переходов и ярких элементов дизайна, отражающих источник, но одновременно выступающих самостоятельной дизайнерской концепцией.

Решите ли вы изучить историческое здание, знаменитый образец современной архитектуры или собственный дом, идеи возникнут, как только вы пристально рассмотрите источник. Зеркальное стекло небоскреба может навести на мысль об использовании блестящей современной ткани, а отслаивающаяся краска ветхого пляжного бунгало может создать у вас «рваный», многослойный образ. Пусть аркады и колонны падающей Пизанской башни подскажут замысловатый дизайн рукава или узор кружева на корсаже. Очертания здания в перспективе нередко подсказывают силуэт. Подумайте, как спиральная конструкция Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке могла бы отразиться в дизайне трапециевидной блузки.

ПРОЕКТ

Задумайтесь, какой архитектурный стиль или какое здание способны вдохновить вас на дизайнерские творения. Выберите строение и подробно зарисуйте его в альбоме. Выделите детали (основной силуэт, элементы дизайна, ландшафт), которые наводят вас на те или иные мысли. Сфотографируйте здание. Затем сделайте копии набросков и работайте с ними, используя краски, карандаши и чернила. Отбросьте лишнее, выделите четыре модели дизайна и оформите их в эскизе.

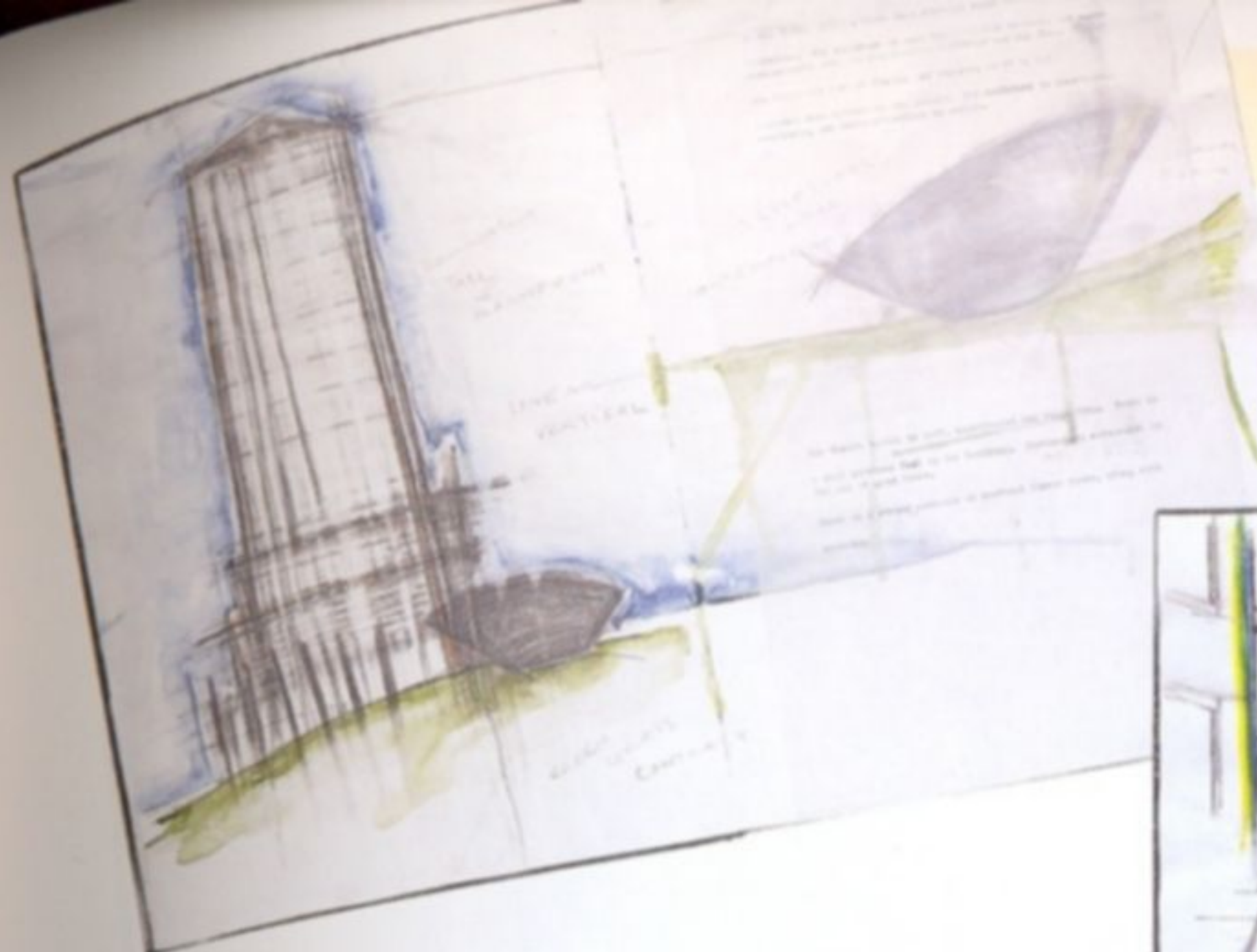
ЦЕЛЬ

- Усовершенствовать умение тщательно наблюдать за окружающим миром.
- Оценить элементы, которые вы желаете использовать в дизайне, отбрасывать ненужное.
- Использовать одну форму творческой работы для создания другой.

► Смелые формы

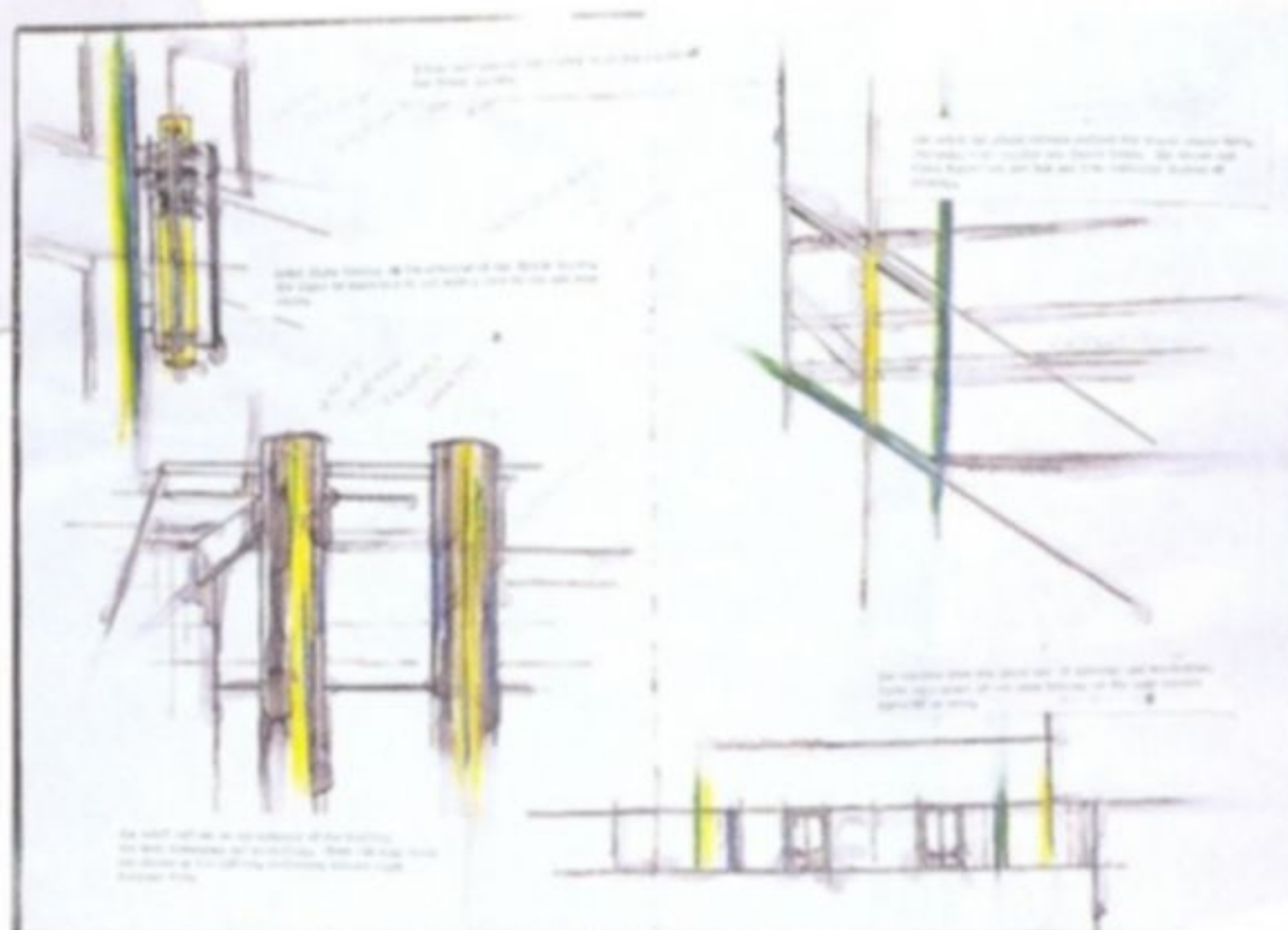
Пизанская башня, здание Сиднейского оперного театра, набережная Ла Бока в Буэнос-Айресе — превосходные примеры архитектуры, способные вдохновить дизайнера одежды.

Зародыш идеи

В первых черновых набросках исследуйте очертания здания на общем плане. Вы сможете провести очевидную параллель с миром моды: силуэт здания может напоминать длинное расклешенное платье или юбку.

Деконструкция

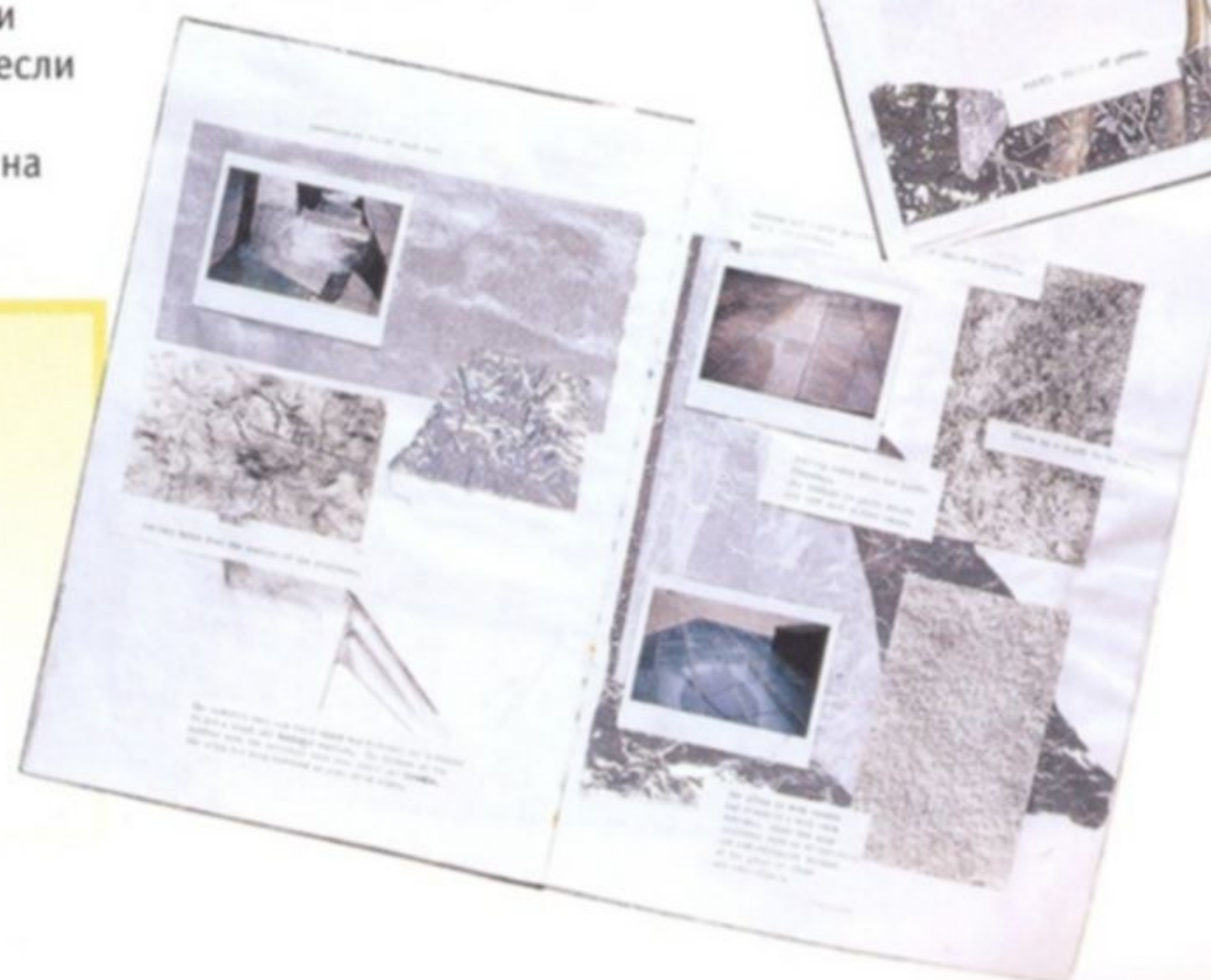
Рассмотрите строение здания изнутри. Изучение деталей конструкции, например, может навести вас на мысль о том, как будут соединяться между собой части вашей модели. Попробуйте проанализировать цвета и текстуры на фотографиях, чтобы эти параметры при выборе ткани также отражали источник.

ПРОЦЕСС

Начните с изучения архитектурных журналов. Определив, какой вид архитектурного творчества вас вдохновляет, возьмите альбом и фотокамеру, выберите здание и зарисуйте (сфотографируйте) его форму и детали. Обратите внимание на лестницы, шахты лифтов, окна, двери, декоративные элементы, цвета и текстуру, на базовые очертания. Сфотографируйте ландшафт вокруг здания. Сначала сделайте общие планы, затем зарисуйте детали, которые вам хотелось бы запомнить.

Отбирая таким образом детали, вы вскоре научитесь видеть разницу между тем, что может вам пригодиться, и тем, что нужно отбросить. Снимите копии с ваших фотографий и рисунков: позднее вы сможете разрисовать их красками, карандашами, чернилами. Меняйте образ, манипулируя теми или иными элементами, создайте индивидуальную интерпретацию. Наконец преобразуйте выделенные элементы и придумайте четыре собственные модели одежды. Не важно, если результат окажется совсем не похожим на отправную точку,

главное, чтобы путь от источника к завершению был проиллюстрирован в вашем исследовании. Например, стальные шнуры подвесного моста в вашей интерпретации образа могут превратиться в шнурки, поддерживающие шелковый корсаж.

Самооценка

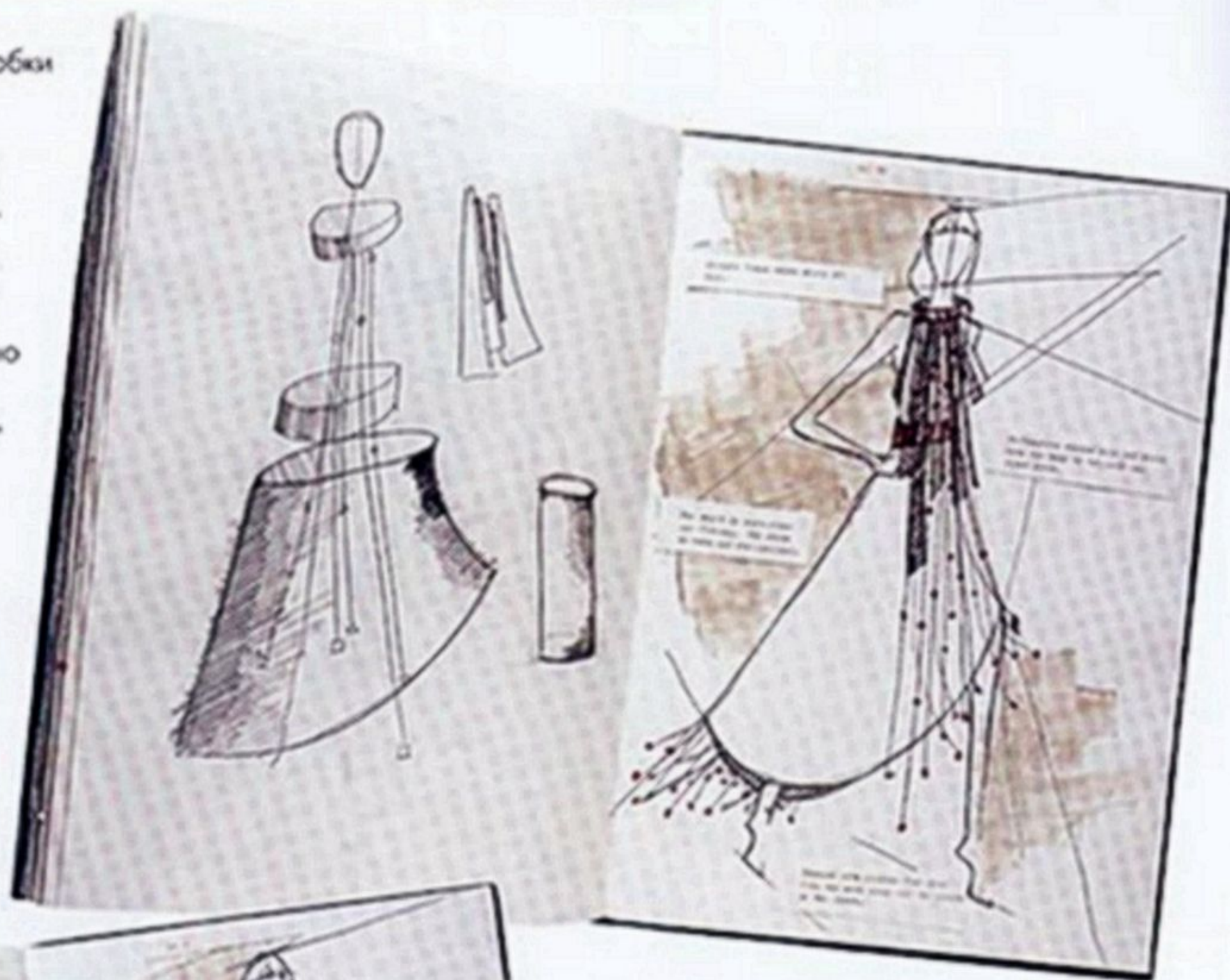
- Интересное ли здание вы выбрали?
- Сделали ли вы наброски и фотографии здания общим планом и детально?
- Удалось ли вам преобразовать одну форму трехмерного дизайна в другую?

См. также

- Свежий взгляд на знакомые предметы, с. 24
- Рабочие рисунки-схемы, с. 116

Урок 2: образец

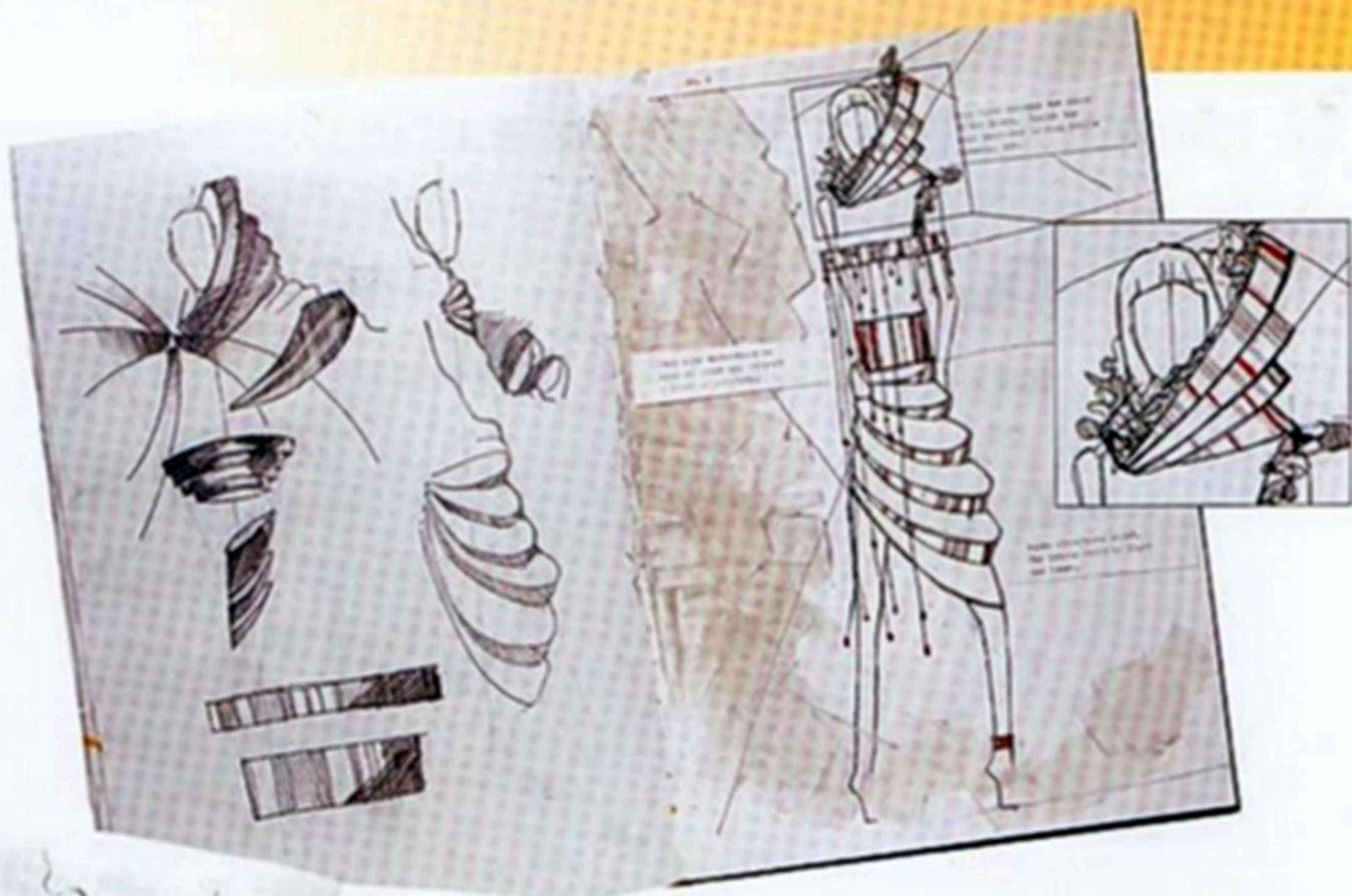
На создание летящей плиссированной юбки вас может вдохновить скос крыши железнодорожного вокзала, идею использования вышивки и рюши подскажут причудливые завитушки кованого балкона... Почти любой архитектурный источник способен продиктовать силуэт модели и ее детали. Обращаясь за модными идеями к архитектуре, важно исследовать как можно больше аспектов первоисточника. Отличительной чертой дизайна может стать самый неожиданный элемент (в нашем случае — расположение окон на небоскребе). На представленных иллюстрациях из собранного материала получаются уникальные модели. Отсылка к источнику не столь очевидна, но его дух все же сохранен.

« А Контур и детали

Основой для моделей послужил небоскреб; дизайн отражает как общие очертания здания, так и детали конструкции. Контур здания дублируется в лаконичном геометрическом силуэте моделей; детали повторяются в отделке, например в лентах с бусинками, копирующими симметричное расположение окон.

▲ Генетика идеи

На этих рисунках представлена деконструкция здания и абстрактная интерпретация используемых элементов. В процессе преобразования архитектуры острые углы в округлые складки ткани очевидная отсылка к форме небоскреба была утеряна. Однако сильное влияние первоначального источника все же чувствуется – его клемы присутствуют в дизайне модели, придавая единство коллекции.

◀ Цветовой минимализм

Единую атмосферу коллекции подчеркивает динамичный стиль эскизов и эффектное использование цветового минимализма. Сдержанная палитра (серый, черный и красный) соответствует архитектурному первоисточнику.

Свежий взгляд на знакомые предметы

Обсуждая работу модных дизайнеров и иллюстраторов, мы часто удивляемся, откуда у них столько идей. Как дизайнерам удается в каждом сезоне создавать такое количество оригинальных моделей — на первый взгляд из ничего? Но, конечно, идеи не появляются по волшебству. Они являются результатом систематической разработки образов, нередко рожденных повседневным миром, который нас окружает.

Став дизайнером, вы научитесь смотреть на обычные предметы и мотивы новыми глазами и видеть в них возможности для творчества и вдохновения. Понимание этого приоткрывает тайну: теперь вы видите, что окружающий мир является бесконечным источником воображения.

Огромные возможности выбора поначалу могут вас испугать, но вскоре вы научитесь придирчиво относиться к первоисточникам, ценить их потенциальную полезность в качестве источника вдохновения. Главное — использовать образы, которые вас действительно захватывают и воодушевляют, исследовать концепции индивидуально.

Интересный, личностный подход к той или иной идее сделает дизайн уникальным. Со временем вы начнете возвращаться к определенным идеям и образам. Это вполне допустимо, если только вы сможете оригинально интерпретировать тему в каждой коллекции моделей. Это часть естественного развития вашего собственного отличительного дизайнерского стиля.

Помимо того, что источник должен представлять интерес непосредственно для вас, он также должен сочетать различные факторы, которые в дальнейшем

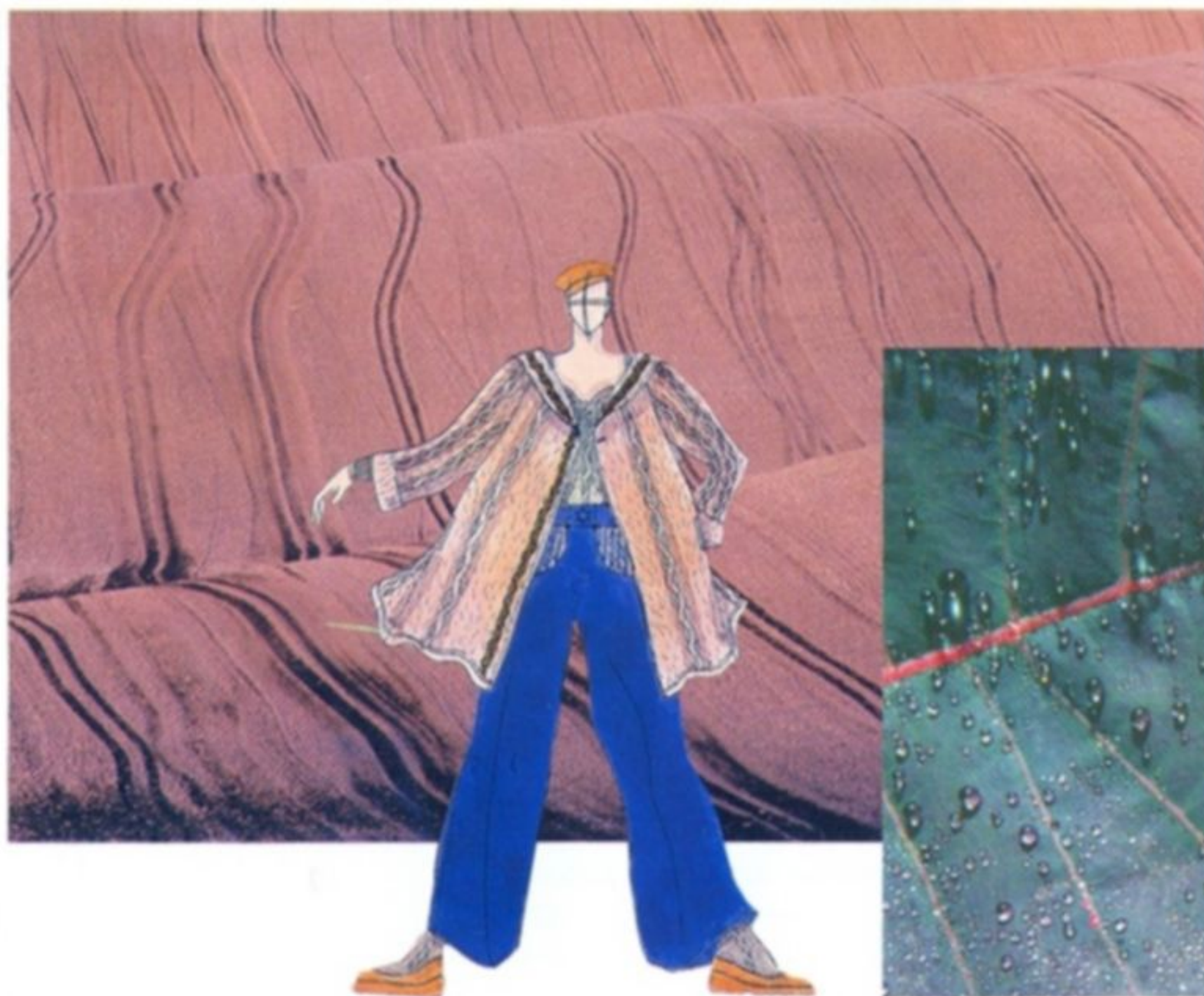
► Мельчайшие детали

Используя макро-съемку или рисунки маленьких предметов, например ракушек, вы сможете заметить мельчайшие детали (спиральный узор и завитки), которые можно эффективно применить в дизайне.

◀▲ Природный мир

Узор вышивки или кружева можно взять из такого приземленного источника, как хлопья ржавчины или прожилки листика. Волнообразные линии свежераспаханных холмов можно преобразовать в полосы на трапецевидной блузе.

▲ Сокровищница у вас дома

Может, и у вас дома скрываются любопытные артефакты? Внимательно присмотритесь к семейной реликвии или сувениру, оцените их по-новому. Антикварные ткани с их замысловатыми узорами и насыщенными красками — прекрасный источник вдохновения. Их легко можно изучить в музеях, по книгам или в Интернете.

▲ Преобразование устаревшего стиля

Мода циклична: поп-группы вроде ABBA и одежда в их стиле постоянно то входят в моду, то теряют актуальность. Какие из устаревших стилей можно преобразовать в современном ключе?

могут быть использованы в создании моделей. Вы должны учитывать следующие аспекты: цвета и их сочетание, текстуру, пропорции, форму, объемы, детали и декоративные элементы. Источник должен удовлетворять вашим креативным интересам по максимальному числу характеристик.

Затем можете использовать собранный материал для создания коллажа (с. 26). Так у вас появится отправная точка для дальнейшей разработки отдельных аспектов исследования. Вы сможете тщательно работать с ними, создавая одежду на основе отобранных и продуманных источников.

▲ Поп-культура

Искусство на улицах — чудесный контраст природному миру. Яркие цвета могут вдохновить вас на создание тканей с фантастическими рисунками в духе современного урбанизма.

► Цветная упаковка

Упаковка может весьма точно отражать культуру страны своего происхождения, представляя собой компактное сочетание цветов, идей и изображений, символизирующих основные черты целой нации.

Составление коллажа

Создание коллажа — настоящее развлечение, которое поможет вам разборчиво относиться к отобранному материалу. Это первый этап организации ваших мыслей и образов, позволяющий направить творческое волнение в определенное русло, к созданию единой и спланированной коллекции. Составляя коллаж, вы располагаете изображения и цветовые образцы на большом листе, чтобы одним взглядом можно было проследить путь к появлению новых моделей. Коллажи бывают различной сложности, но их цель — запечатлеть настроение или дух дизайн-проекта и дать представление о потенциальном покупателе.

Группируя изображения, вам придется принимать решения, редактировать, выстраивать подборку по приоритетам с учетом сезона и цветовой гаммы. Запомните, что цвета должны соответствовать сезону (например, мягкие пастельные цвета больше подходят для летней коллекции). Но независимо от сезона цветовая гамма должна целенаправленно использоваться во всей коллекции.

ПРОЕКТ

Выберите тему коллекции и сезон. Задумайтесь о том, кто будет ее покупателем. Соберите весь исследовательский материал. Используя в качестве основы лист 50 x 70 см, расположите и приклейте наиболее характерные изображения. Чтобы получился коллаж, добавьте образцы цветов или ткани. Включите в коллаж фотографии из последних модных журналов, соответствующие выбранной теме. Составьте коллаж, отражающий суть вашего дизайн-проекта.

ЦЕЛЬ

- Расположить отобранные изображения в приоритетном порядке.
- Отразить требования предполагаемого покупателя и выбранного сезона.
- Совместить собственные креативные идеи и последние модные тенденции.
- Определить цветовую гамму.
- Составить коллаж, отражающий суть выбранной дизайнерской концепции.

Цветовая палитра

Карточки с образцами цветов помогут вам гармонично сгруппировать цвета в палитре. Старайтесь не включать в палитру более восьми оттенков, иначе ваша дизайнерская концепция утратит ясность и единство.

Журнальные вырезки

У вас должно накопиться немало модных журналов. Отберите из последних номеров изображения, поддерживающие ваши дизайнерские идеи, и включите их в коллаж.

Образцы тканей

Если вы уже знаете, какие ткани вы будете использовать для пошива одежды, включите образцы в коллаж. Помните, что образцы должны быть расположены аккуратно, четко и просто.

Самооценка

- Удалось ли вам создать наглядную подсказку, которая поможет вам при создании черновых набросков?
- Сумели ли вы отразить сезонную специфику и требования предполагаемого покупателя?
- Определились ли вы с цветовой гаммой?
- Использованы ли в коллаже ключевые изображения?
- Удалось ли вам отразить суть идеи?

ПРОЦЕСС

Проведите исследование по интересующей вас теме, собирая открытки, журнальные вырезки, фотографии. Делая отбор, вы сможете сосредоточиться на самом важном в проекте. Совместите свое творческое исследование с фотографиями и прогнозом тенденций из потребительских и коммерческих журналов, с сайтов, посвященных моде (например, www.style.com) и веб-сайтов знаменитых дизайнеров. Также соберите фотографии, характеризующие сезон и предполагаемого покупателя (см. с. 94 и 98).

С опытом вы поймете, какой размер бумаги вам больше подходит, но попробуйте начать с формата 50 x 70 см: так у вас будет достаточно места для изображений, образцов тканей и пряжи, а также для надписей. Надписи от руки в коллаже выглядят

непрофессионально, поэтому используйте трафарет или распечатку текста, набранного на компьютере.

Теперь самое время составить цветовую палитру и включить ее в коллаж. Используйте образцы красок, схемы из стандартных цветовых справочников или журнальные вырезки (более подробную информацию по работе с цветовыми палитрами вы найдете на с. 104). Старайтесь избегать изображений, вносящих дисгармонию

Будьте разборчивы

Разложите собранный исследовательский материал, чтобы сравнить изображения и отобрать те, что будут использованы в коллаже.

в выбранную палитру, это испортит общее впечатление.

Проследите, чтобы все изображения были ровно вырезаны и аккуратно приклеены. Внимание должно быть обращено на изображения, а не на манеру их расположения. Чем проще, тем лучше.

Цветовой тест

Изучите отобранные изображения как единое целое, определив ключевые цвета и наиболее выигрышные цветовые сочетания, отражающие основную идею.

Всестороннее мышление

Мыслите широко, связывая художественные концепции друг с другом. В этом коллаже цвет и резьба роскошного багета визуально соотносятся с замысловато расшитой тканью и шикарным сари.

Урок 3: образец

Удачные коллажи вроде тех, что представлены на этих страницах, отличает уникальный личностный характер. Они выражают сущность дизайнерских идей, обобщают тему, а также отражают такие практические моменты, как сезон и требования потенциального клиента. По мере построения коллажа, когда предметы вдохновения соединяются с фото из журналов и информацией о грядущих тенденциях, собственные креативные идеи сливаются с текущими направлениями моды. Таким образом, коллажи представляют собой творческое, но вместе с тем коммерческое дизайнерское решение.

Отбирая изображения для коллажа, дизайнер определяет и развивает собственные идеи. Выделяя ключевые темы, он обретает способность мыслить ясно, и ему становится намного проще придумывать модели. Законченный коллаж должен словно рассказывать собственную яркую историю, поэтому, чтобы изготовить всего один коллаж для одного проекта, следует быть дисциплинированным и сфокусировать на нем все свои творческие усилия.

▲ Классические мотивы

Классическая тема этих коллажей навеяна текстурой и формами скульптур. Приглушенная цветовая гамма, повторяющая цвета мрамора, создает впечатление сдержанности и пребывания вне времени.

◀ Морская ностальгия

В этом коллаже необычным образом объединена морская тема с темой дорожного платья. Готовая коллекция получила название «Путешествие к морю в стиле 20-х годов».

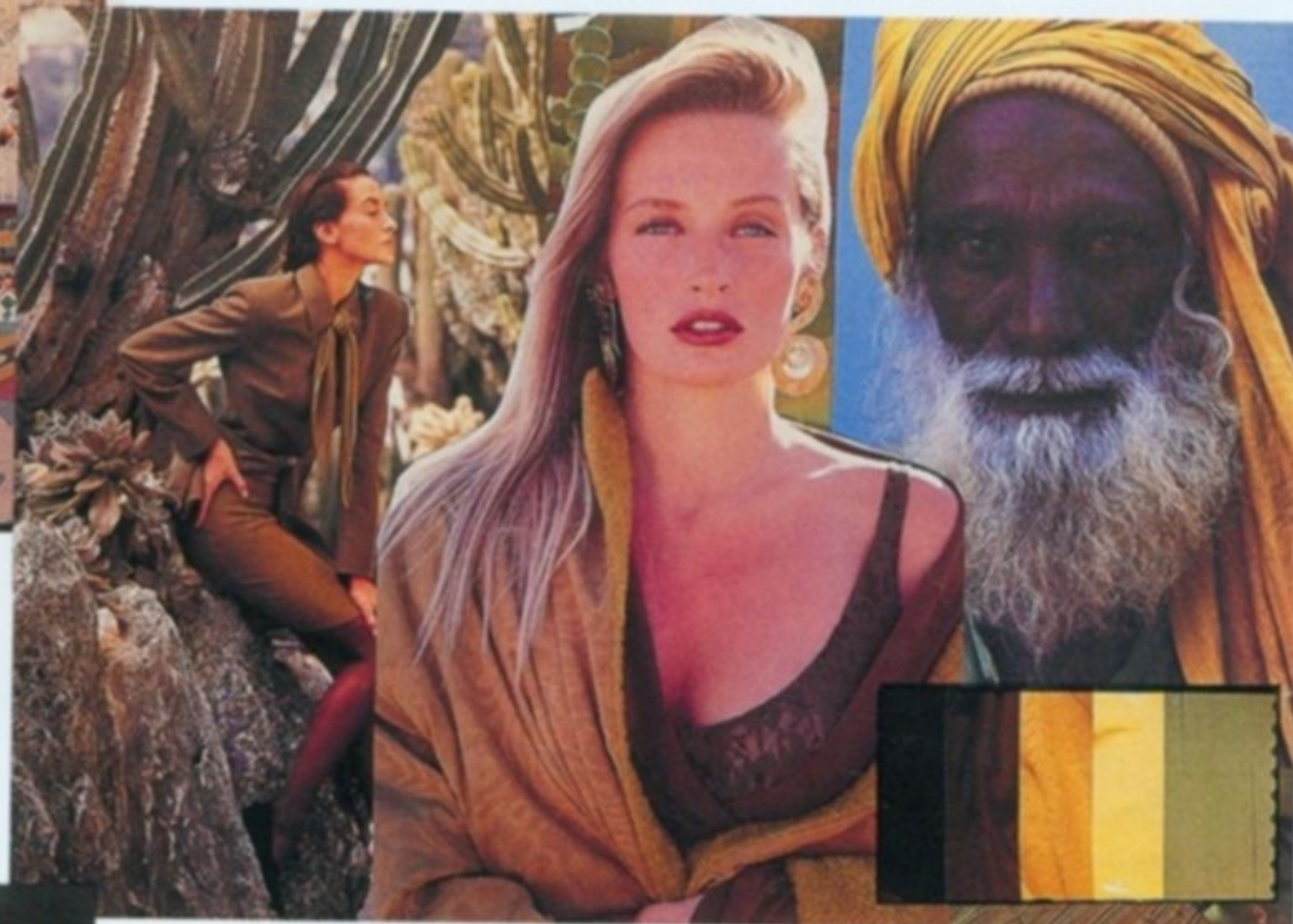

► Группировка по цвету

Вырезки из модных журналов вполне уживаются с исследовательским материалом. В этом коллаже общая идея заключена в гамме цветов и выражена через складки тканей желто-коричневых оттенков.

◀ Краски лета

В этом коллаже декоративная тема разгара лета создана при помощи эклектичного соединения цветных изображений. Спектр изображений можно было бы сузить, сконцентрировавшись только на картинах художников, цветочной теме или декоративной плитке.

▲ Скромное изящество

Коричневые и нейтральные тона создают ауру утонченности.

▲ Женственный подход

Тона этой палитры подсказывают решение в подчеркнуто женственном ключе.

Индийские традиции

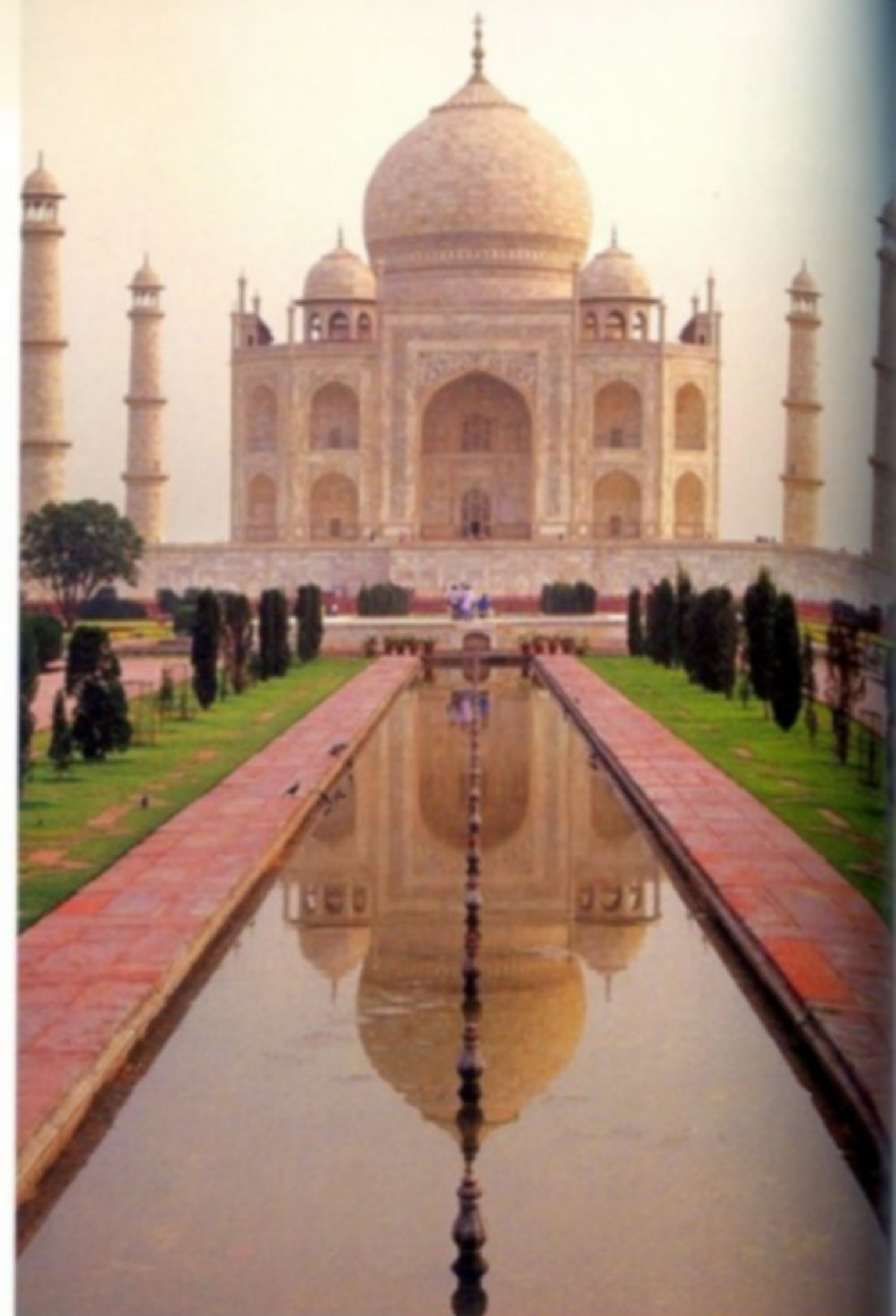
В эпоху глобализма обращение за вдохновением к восточной культуре может оживить ваше творчество. Индия — прекрасный для этого пример. Ее народ сохраняет в современном мире свою яркую индивидуальность благодаря сильной связи с традиционной культурой. Волшебные живые краски и замысловатые формы, характеризующие индийское искусство, — замечательный источник дизайнерских идей. Вас может вдохновить ослепительная яркость кулинарных специй и узорчатых тканей, резные золотые украшения, ткань с вплетенными в нее крошечными зеркальцами или рисунки татуировок хной. Эти цвета и очертания остаются частью индийской культуры на протяжении веков, так как их хранят индийские общины по всему миру, поэтому со сбором материала не должно возникнуть трудностей.

Основываясь на источнике с ярко выраженными традиционными корнями, вы можете быть уверены, что ваш материал никогда не устареет: он не подвержен прихотям моды. Изучая дизайн, вы должны исследовать как можно больше культур: так вы обнаружите драгоценный клад дизайнерских находок, которые лишь с малыми изменениями масштаба или цвета превратятся в совершенно свежие идеи.

Этот проект предоставит вам прекрасную возможность для самовыражения. Не ограничивайте себя в красках и причудливости узоров. Позднее вам придется считаться с такими факторами, как требования покупателя и бюджет, но пока можно дать волю фантазии дизайнера.

ПРОЕКТ

Изучите индийскую культуру, пользуясь как можно большим числом источников. Коллекционируйте предметы, имеющие отношение к Индии, ищите образцы тканей, фотографируйте, рисуйте, делайте коллажи. Заполните двадцать страниц в альбоме различным материалом и собственными рисунками. Затем исследуйте найденные предметы, изучайте цвета и формы, которые вам захочется использовать в работе. Ограничьтесь четырьмя моделями одежды.

▲ Величественный стиль

Восхитительная индийская архитектура — превосходный источник творческих идей. Купол мавзолея Тадж-Махал может подсказать изгибы корсажа, а замысловатая мозаика мраморных стен, повторенная в вышивке серебряной нитью на вечернем платье, произведет ошеломляющий эффект.

ЦЕЛЬ

- Изучить индийскую культуру, использовать восточную культуру как образец.
- Интерпретировать идеи в оригинальном ключе.
- Добиться в работе интересного сочетания культурных влияний.

◀ Боги и легенды

В Индии вас постоянно сопровождают боги и богини индуизма, предания о которых отображены повсюду: на открытках, в бесчисленных фильмах и песнях. Вас могут вдохновить пронзительные краски, обведенные черным карандашом глаза или традиционные старинные костюмы типичных индийских персонажей.

Самооценка

- Достаточно ли глубоко вы изучили индийскую культуру?
- Удалось ли вам добиться точного цветового и текстурного соответствия?
- Являются ли ваши модели свежей интерпретацией источника?

ПРОЦЕСС

Изучайте индийскую культуру, посещая музеи, библиотеки, магазины, рынки, храмы. Разговаривайте с людьми, покупайте открытки, фотографируйте, делайте заметки и зарисовки. Обращайте внимание на сумки с зеркалами, специи, религиозные изображения, макияж индийских женщин. Смотрите индийские фильмы, слушайте индийскую музыку. Полностью погрузитесь в исследование, пусть ваш альбом наполнится вырезками, образцами, кусочками ткани и прочими стиливыми подсказками, которыми вы сможете воспользоваться в дальнейшем.

Когда идей накопится достаточно, приступите к обработке материала, как в предыдущих уроках. Сначала выделите главное, затем модифицируйте вдохновляющие вас

элементы с помощью красок, карандашей, чернил. Постарайтесь добиться точного соответствия цветов, смешивая краски и добиваясь идеального тона. Это может оказаться сложнее, чем вы думаете; экспериментируйте с цветовыми сочетаниями. Пробуйте различные спецэффекты, используя мелки, прозрачные акварельные краски или тонкие карандашные штрихи поверх высохшей краски, чтобы добиться цвета и текстуры материала источника. (Подбирая цвета, полезно сверяться с цветовыми калибраторами Pantone. Более подробная информация о них на с. 104.)

Наконец выполните четыре рисунка моделей одежды, навеянных исследованием. Постарайтесь это сделать в едином стиле, используя одну цветовую гамму или один силуэт.

▲ Уличная жизнь

Свежие овощи с уличного рынка могут навеять множество идей: попробуйте использовать в работе переливающиеся оттенки баклажана или форму кориандрового листа.

См. также

- Посещение музея, с. 16
- Составление коллажа, с. 26
- Дизайн ткани, с. 40

▼ Яркие краски

Тончайшая золотая резьба или замысловатый узор татуировочной можно использовать в дизайне тканей (для набивных рисунков), для вышивки или украшения стразами.

▼ Используйте альбом

Организируйте исследование, превратив страницы альбома в коллажи и наполнив их красочным интересным материалом. Собирайте фотографии, текстовую информацию, кусочки тканей, изображения из журналов и любые подсказки, которые вас вдохновляют (например, образцы индийских шрифтов). Группируя собранный материал, вы начнете формировать общее настроение идеи и ее цветовую палитру.

Урок 4: образец

Традиции народов Востока предлагают дизайнеру прекрасный источник идей для создания тканей, силуэтов и элементов декорирования. Модели на основе традиционных индийских костюмов могут иметь свободный, струящийся силуэт или базироваться на хитроумном использовании эффектов запаха и многослойности (как в тюрбанах и сари). Цветовая гамма может быть смелой и яркой, отражающей насыщенные краски исходного материала. Изучая этнический источник, важно собрать как можно больше культурных ассоциаций, чтобы ваше исследование и вдохновение трансформировались в дизайн, сохраняющий отчетливое влияние источника, но не повторяющий его. Модель будет только тогда удачной, когда она явится новой интерпретацией

традиционных образов, раскроет их под оригинальным углом или подключит современные тенденции. Представленная коллекция должна четко отражать культурный источник, сохраняя при этом ощущение смешения культур.

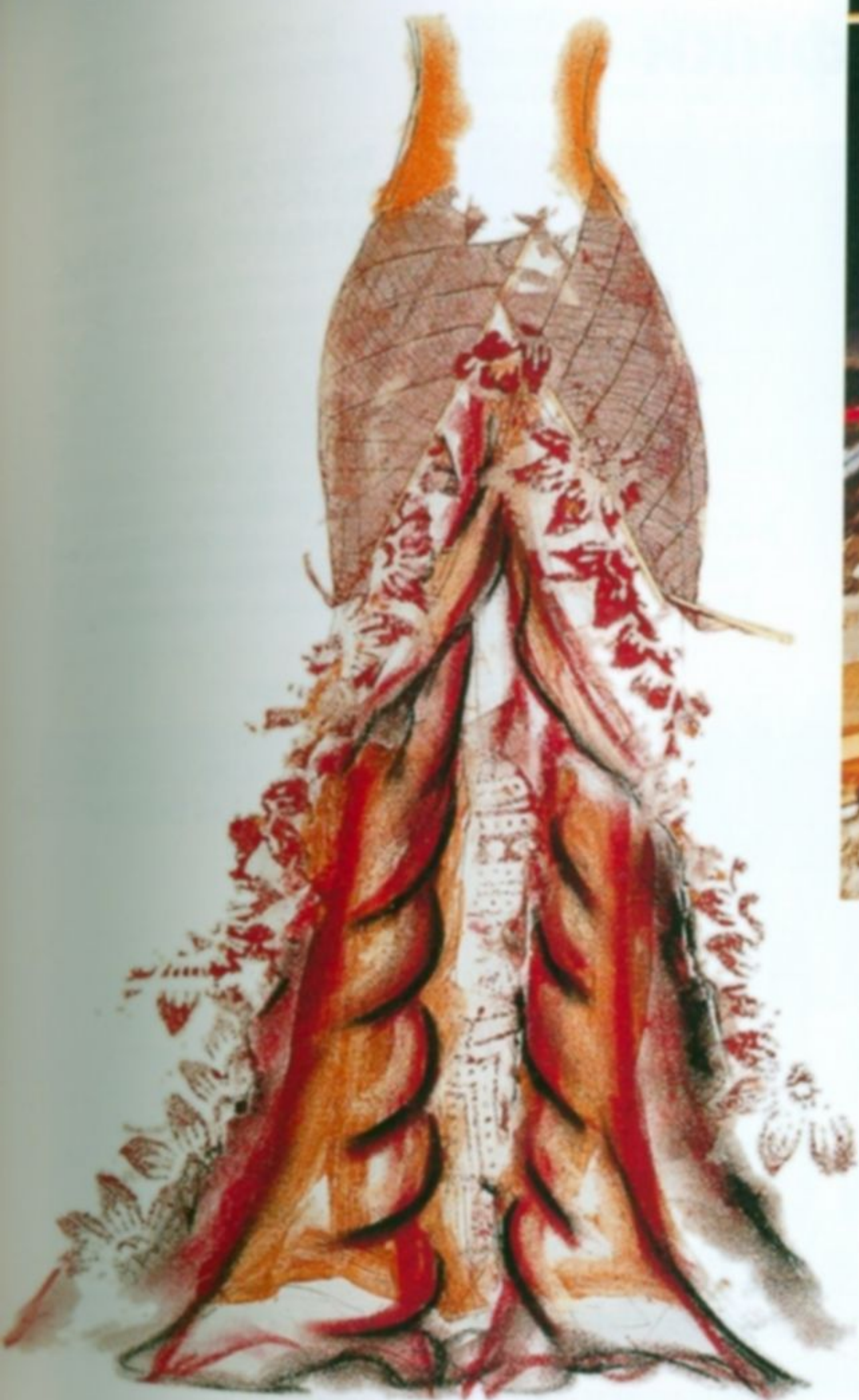

▲► Декоративные элементы

Включенные в коллаж декоративные элементы (листья, цветы, бусины) используются затем в эскизах, придавая ощущение текстуры.

▲► Слияние стилей в моде

Эта удивительная коллекция интерпретирует текстуры и краски индийских тканей в новом контексте, трансформируя исходную тему в совершенно иную концепцию. Роскошные узорчатые ткани и струящиеся юбки явно отражают индийский первоисточник, в то время как корсаж с глубоким вырезом подчеркивает актуальность западного дизайна.

▲ Свободный дух коллекции

Модели на эскизах наконец превратились в готовые платья с небольшими изменениями цветовой гаммы и были сфотографированы. Фотосессия была специально стилизована в летящем, свободном духе: фотография моды не должна непременно быть конкретной, ее задача — отразить сущность видения дизайнера.

Произведения живописи и графики

Важнейшая область изучения для студента-дизайнера — дизайн ткани, и один из лучших источников вдохновения в данном случае — мир искусства. Дизайнер по ткани должен уметь имитировать структуру и стиль полотна и разрабатывать его цветовую гамму. Особенно плодотворным источником для этого служат живописные полотна художников-модернистов XX века: смелые мазки и яркие краски прекрасно модифицируются в рисунки тканей. Дизайнеры текстиля особенно почитают Дюфи (который и сам был художником по ткани), Мондриана, Кандинского, Миро, Матисса и Пикассо.

Другим источником может стать графический материал, находящийся в свободном доступе. Такие изображения легко найти в книгах и арт-библиотеках в Интернете. Адаптируя и раскрашивая эти иллюстрации, можно достичь замечательных результатов.

Какие мотивы больше всего подходят для использования? Здесь нет никаких правил: в дизайне ткани возможно все! Однако, придумывая дизайн ткани для конкретной вещи, необходимо учитывать ее покрой. Рисунок обычно располагается вдоль полотна, и крой по косой линии (диагонально к продольной нити) искажает узор. Однонаправленный рисунок (где узоры расположены в одном направлении) предоставляет меньше гибкости при крое, чем разнонаправленный.

ПРОЕКТ

Выберите источник — какое-либо живописное или графическое произведение. Для начала попробуйте имитировать стиль понравившегося полотна (рисунка) и придумать пять текстильных узоров на его основе.

Затем сделайте фотокопию источника, увеличьте ее и добавьте фантазии, создав дизайн квадратного платка.

Наконец придумайте три варианта дизайна, меняя цветовую гамму.

ЦЕЛЬ

- Подробно изучить исходный материал, его цвет, текстуру, технику мазков.
- Экспериментировать с масштабом и расположением узора.
- Если вы решите изготовить дизайн платка, проследите, как разная цветовая гамма меняет динамику объекта.

ПРОЦЕСС

Если вы решили создать рисунок для ткани, изучите открытки или полотна, которые можно было бы использовать как текстильный узор. Выберите одно полотно, внимательно изучите его детали и фрагменты. Затем придумайте как минимум пять текстильных узоров. Старайтесь работать в стиле художника, следить за тем, чтобы использовать ту же плотность цвета и манеру работы красками или карандашами. Интересно экспериментировать с различными масштабами формы, а два или более узора

сделать гармонирующими друг с другом (поскольку у рисунков один источник, скорее всего они будут гармонировать сами по себе). Постарайтесь создать как однонаправленные, так и разнонаправленные узоры. Вы будете приятно удивлены, увидев, как много идей

Творческая переработка произведений искусства

Смелые формы и цвета полотен художников, например Мондриана, очень легко перерабатываются в узор тканей. В данном случае основные аспекты исходного полотна были переработаны в абстрактном ключе. В результате появился дизайн — сам по себе уникальный и прекрасный, однако с узнаваемым источником.

См. также

- Архитектурные детали, с. 20
- Иллюстрация смелого узора, с. 76

для текстильных рисунков можно почерпнуть всего из одного полотна.

Если вы выбрали проект с платком, выберите графический рисунок, сделайте фотокопию с него и проявите изобретательность. Можно увеличивать изображение до такой степени, что его края

Самооценка

- Удалась ли вам имитация стиля художника?
- Наделили ли вы полотно или графический рисунок собственным стилем, интерпретируя его в неожиданном ключе?
- Удался ли эксперимент с масштабом и расположением узора?
- Уравновешены ли цветовые сочетания?

начнут распадаться на фрагменты, в результате чего появится интересная структура. Можно вырезать фигуры и группировать их несколькими способами, меняя масштаб. Изображения можно подчеркнуть тонкими линиями или другим способом. Достигнув нужного результата в композиции, посвятите себя дизайну: экспериментируйте с цветовыми

сочетаниями. Возьмите черно-белое изображение и сделайте несколько копий, затем разработайте выбранную цветовую гамму. Можете раскрасить изображения красками, карандашами и чернилами. Лучше не использовать слишком много цветов: ограничившись процессом балансирования тонов, вы поймете, что один и тот же узор в каждой цветовой гамме будет выглядеть по-новому.

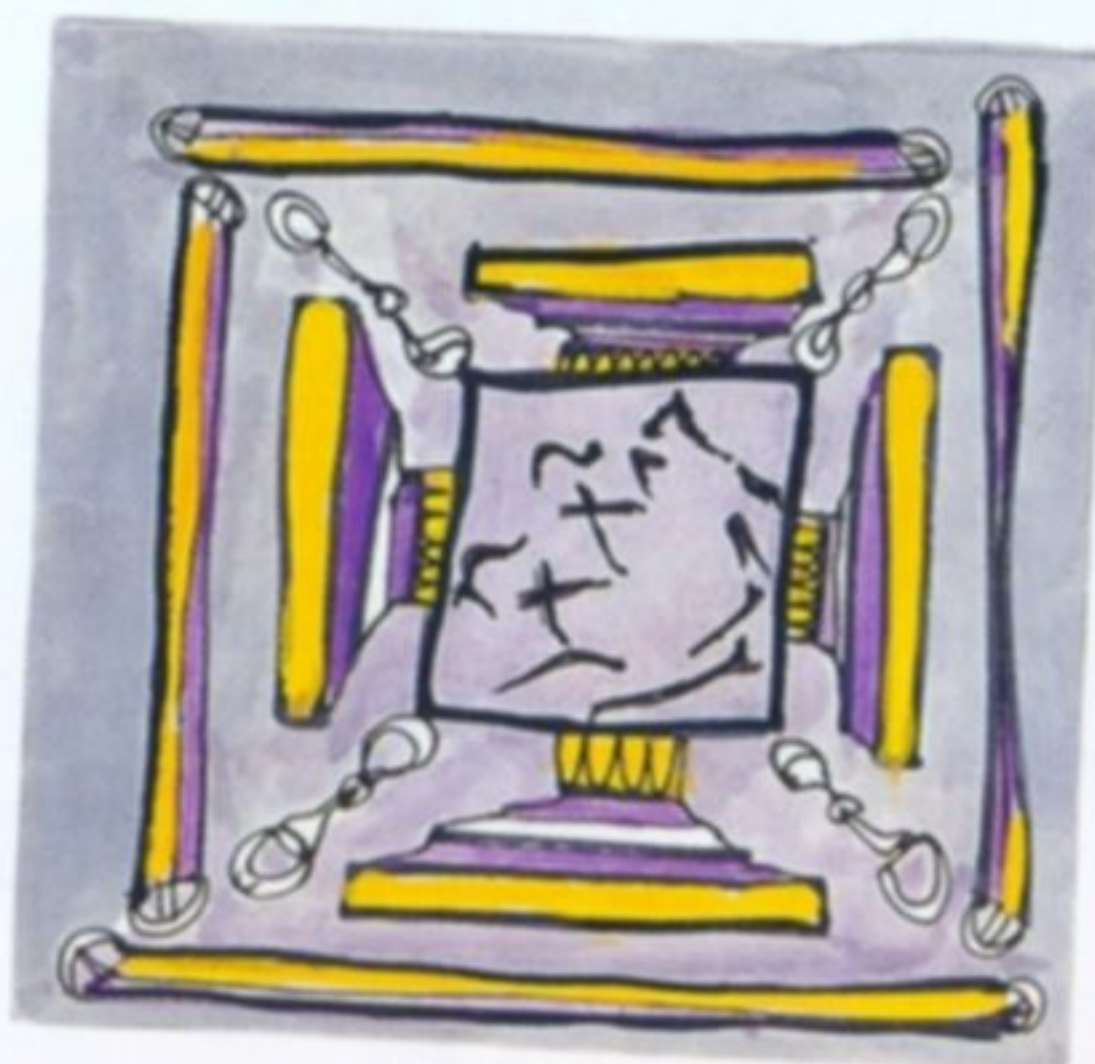
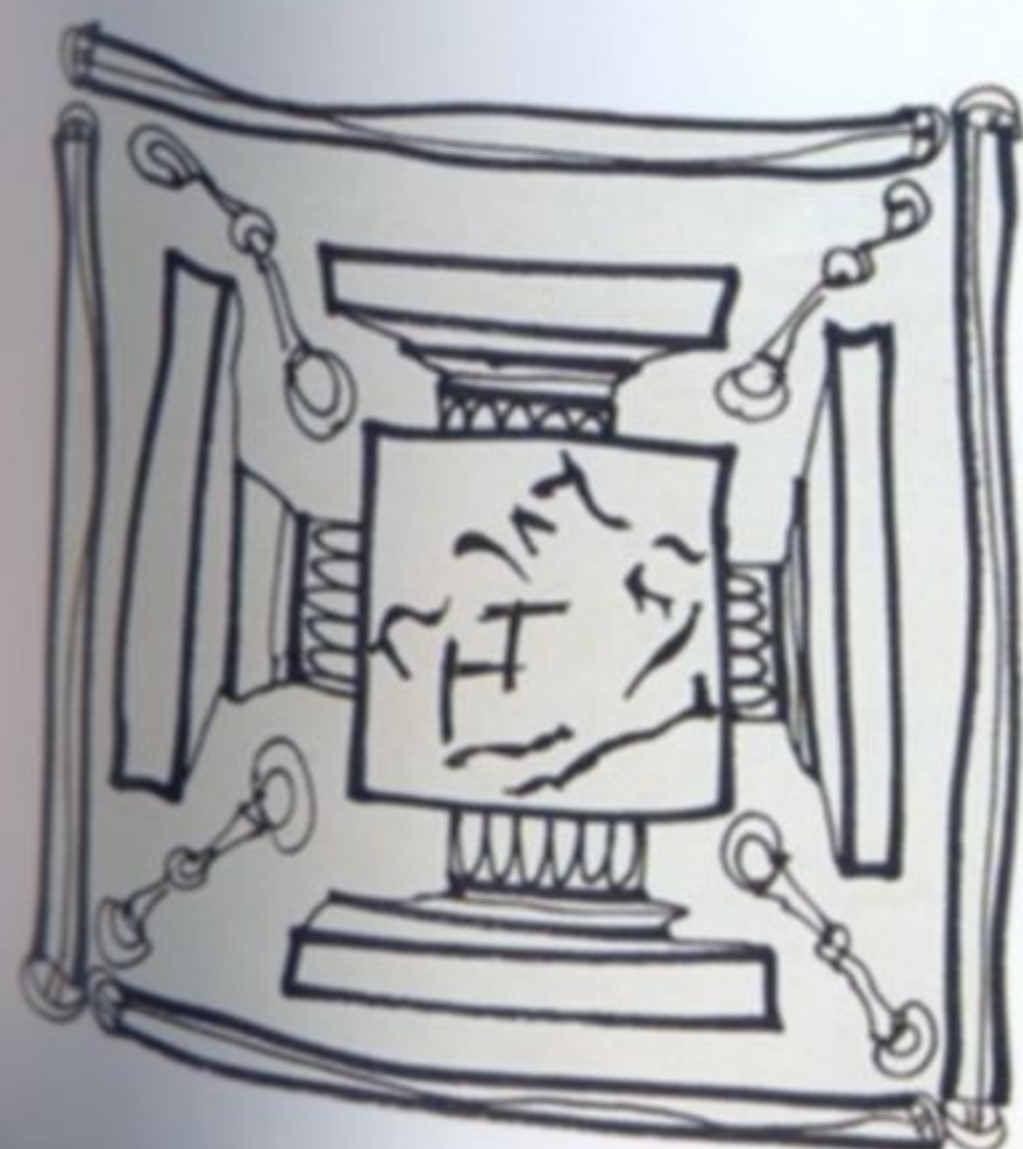
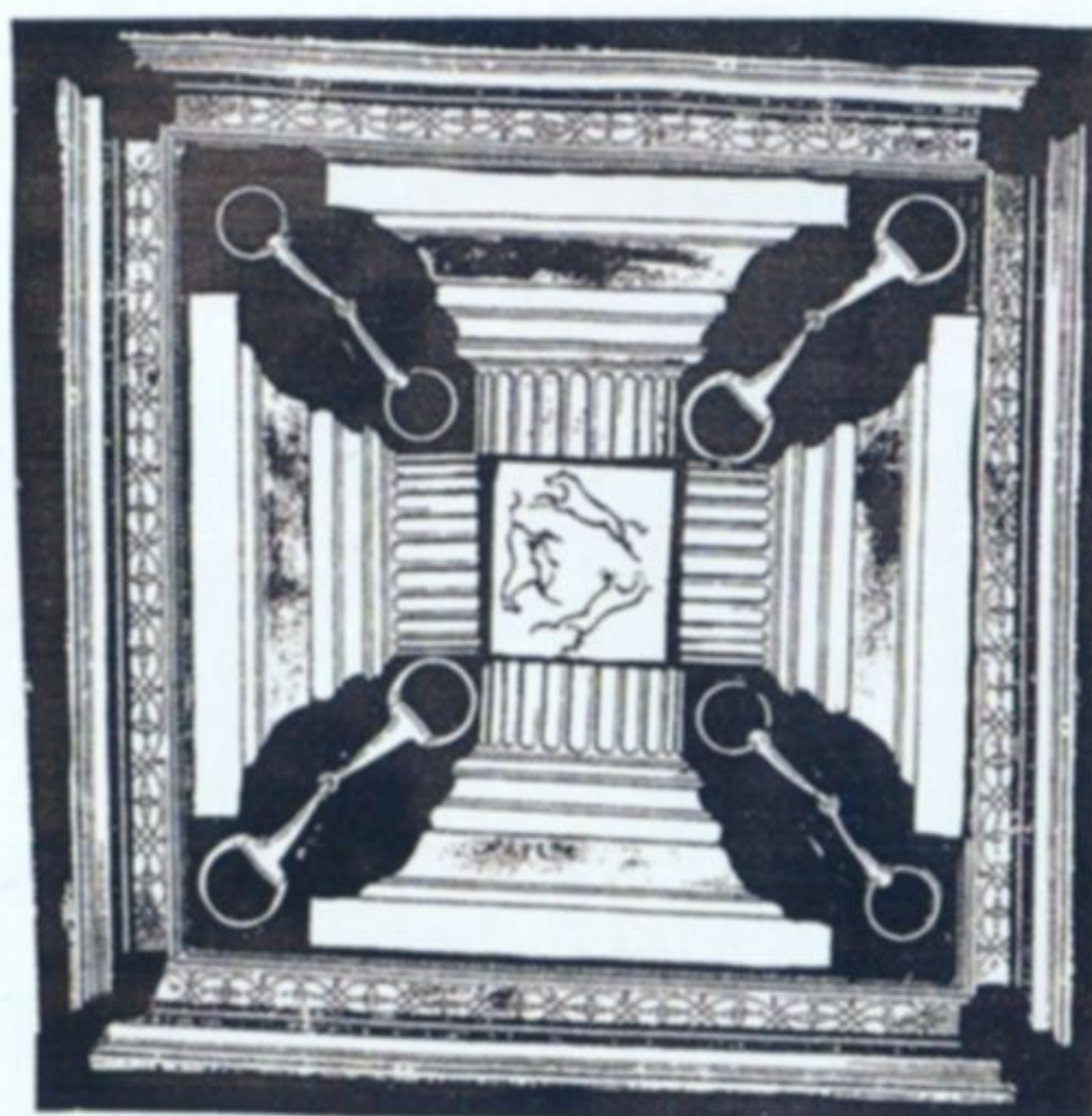

◀ Практичный дизайн

Разнонаправленные узоры, как правило, удобнее однонаправленных: ткань используется более экономично, так как нет нужды подгонять рисунок на раскроенных деталях.

▼ Перегруппировка мотивов

Эти мотивы заимствованы с работы Миро и перегруппированы в свободный повторяющийся оригинальный узор.

◀ Разработка дизайна

На этих рисунках показан путь от графического источника к окончательному дизайну текстильного узора. Дизайнер выбрал мотивы и сделал наброски, чтобы протестировать узор в его различных цветовых вариантах. Мотивы были сгруппированы по выбранной схеме в единый узор, с которого затем сделаны фотокопии для выбора цветовой гаммы.

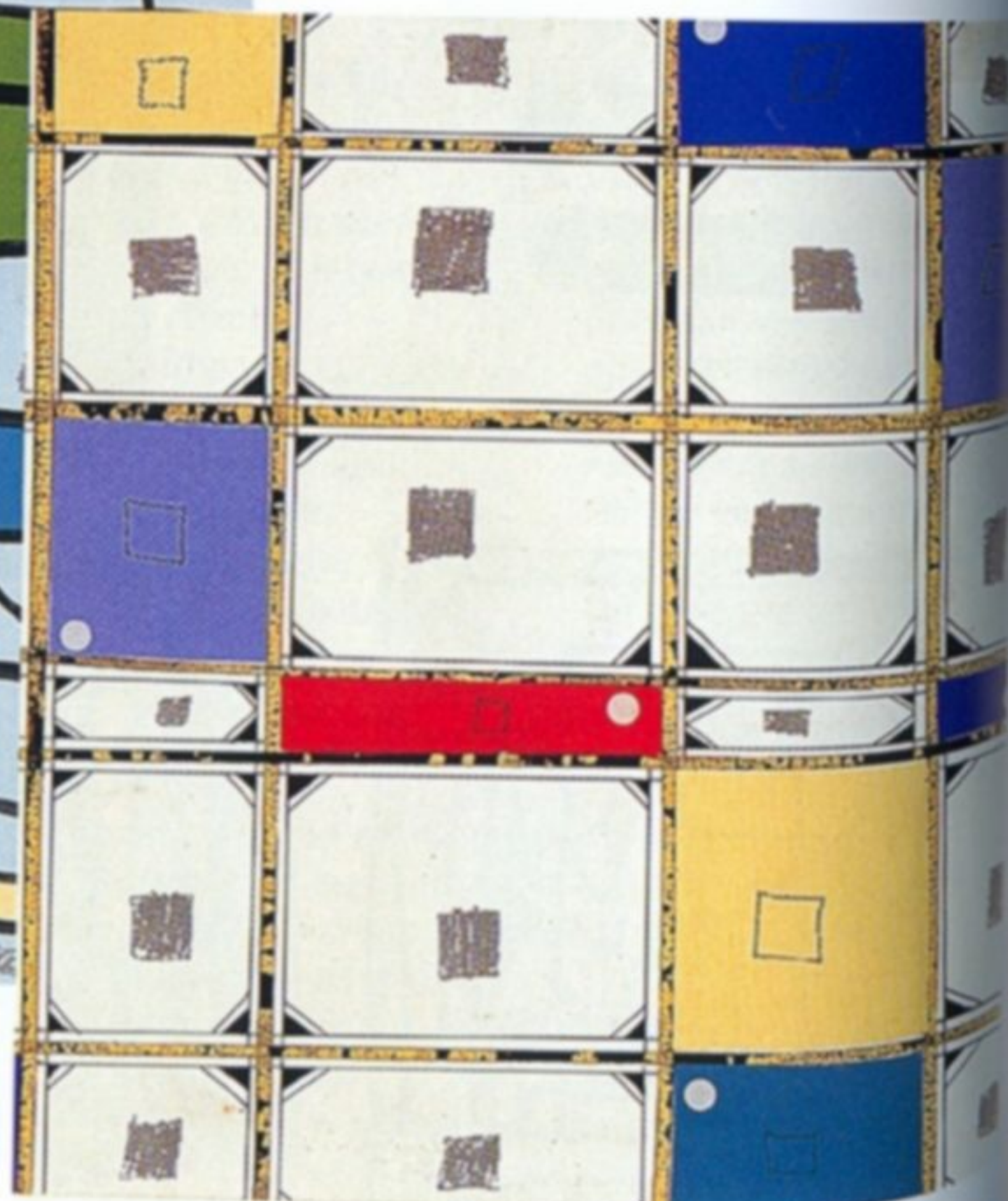
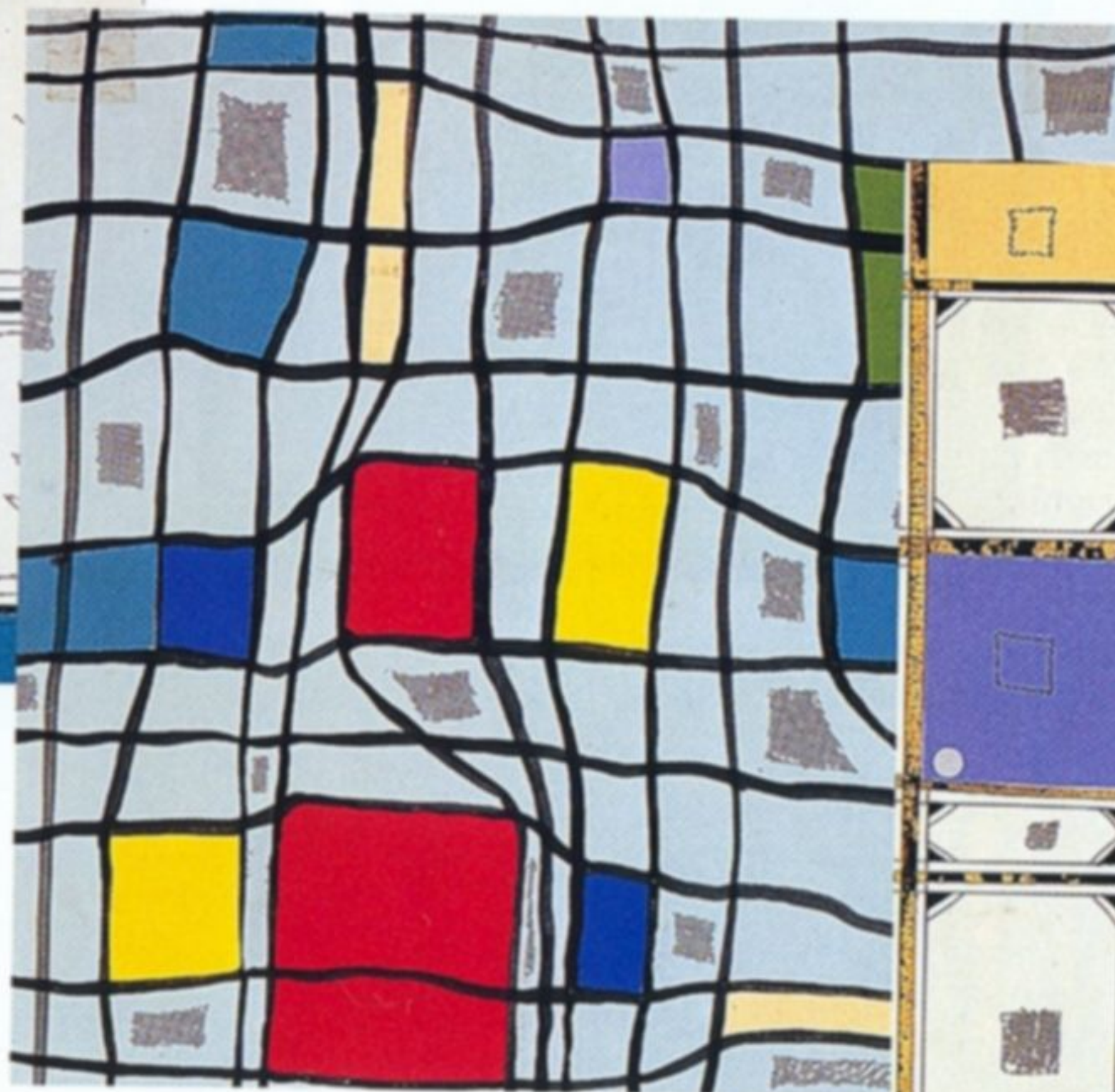
Линии, формы и орнаменты, изображенные на живописных полотнах и графических объектах, могут стать превосходным источником вдохновения для дизайнера моды. В мире нет такой картины, которую нельзя было бы превратить по меньшей мере в десять узоров для ткани, а потенциал манипуляций с графическими средствами и вовсе безграничен. Ключи к успеху первой стадии проекта (использование картины в создании текстильного узора) — очень подробное изучение источника и тщательная имитация стиля и техники художника. В представленных рисунках ткани со смелыми геометрическими линиями вполне узнаваемы источники — полотна Дюфи и Мондриана. Но вместе с тем они являются образцами оригинального дизайна.

Различные цветовые решения дизайна платка демонстрируют, как резко меняется облик вещи при использовании новой цветовой гаммы. Как правило, лучше не использовать слишком много цветов: упростив цветовую палитру, вы облегчите процесс балансировки цвета и достигнете более впечатляющего эффекта.

◀▶ Повторяющиеся мотивы

В данном случае работы Дюфи и Мондриана были взяты за основу для создания коллекции текстильных узоров. Если взять всего одну маленькую часть картины и размножить ее по всей странице, можно превратить знакомое полотно в оригинальный и замечательный рисунок ткани.

▲ Цветовые варианты

Рисунок для платка выполнен в различных цветовых сочетаниях, показывая, как простое изменение цвета может изменить весь облик предмета.

▲ Единство дизайна

Мелкие детали рисунка платка были немного изменены, но путь от индивидуальных графических мотивов к единому дизайну все же ясно прослеживается. Отдельные составляющие были увеличены или уменьшены при помощи копировального аппарата, и в результате получилось интересное сочетание линий различной толщины.

От малого к большому

Простой способ увидеть предмет в новом свете — изменить его масштаб. Если сильно увеличить маленькую деталь привычного объекта, она покажется новшеством и вместо того, чтобы быть скучной и обычной, станет источником креативных идей. Именно пристальное внимание к источнику придает вашей работе личностный характер.

Представляя детали изображения или объекта в более крупном масштабе (на рисунке, фотографии, при помощи вышивки или копирования), вы уже положили начало креативному процессу. Экспериментируя с масштабом, не стремитесь всего лишь к реалистичному воспроизведению темы. Попробуйте выделить элементы, вызывающие у вас наибольший интерес. Например, макросъемка крыльев насекомого может вдохновить вас на создание оригинальных цветовых сочетаний или

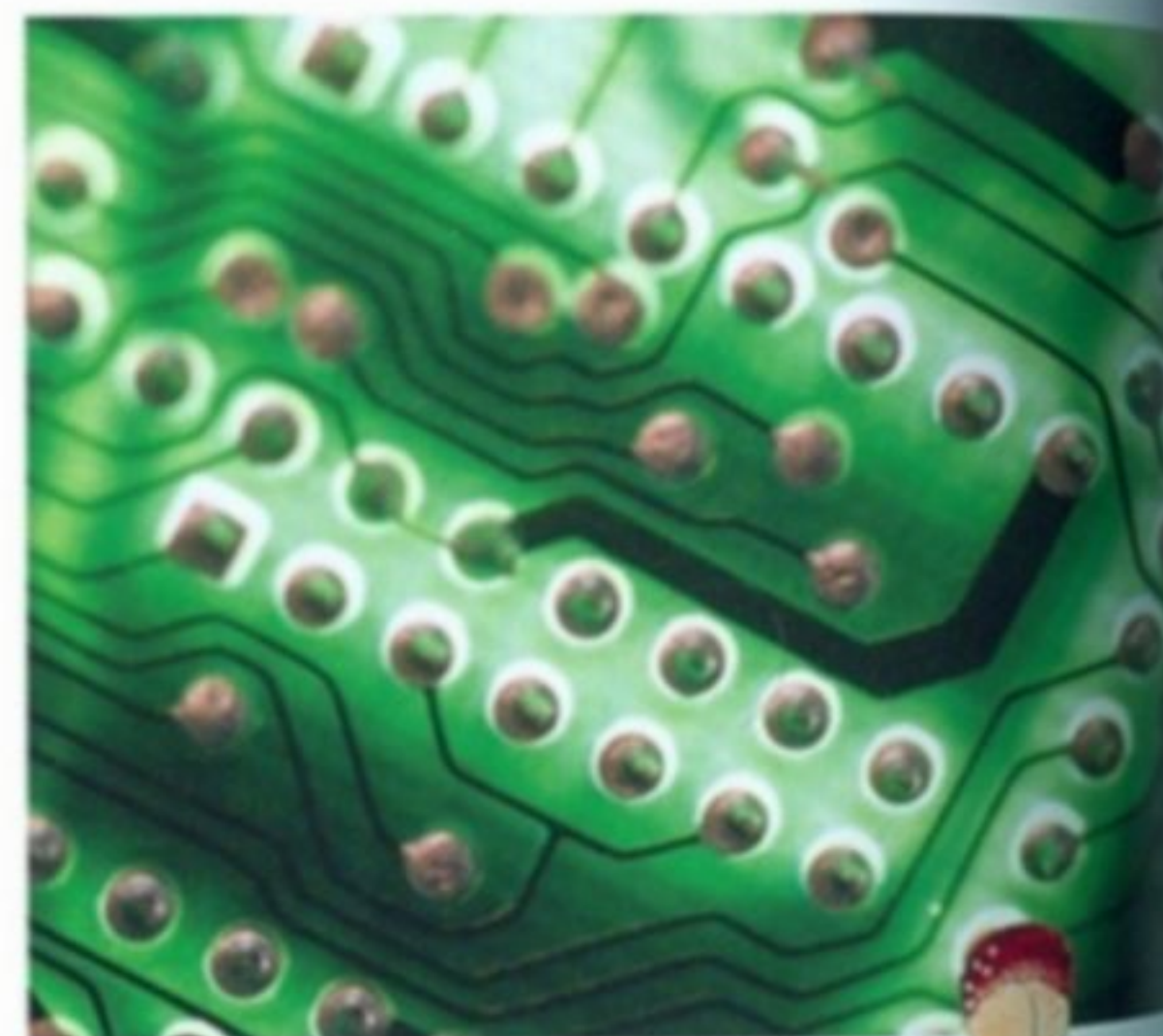
узора, повторяющего расположение чешуек. Пусть ваши рисунки или фотографии эволюционируют и становятся все более абстрактными. Процесс отбора и разработки образов очень важен: вы находитесь на пути к созданию уникального дизайнерского объекта, навеянного вашим исследованием.

Спросите себя, почему вас привлекают отобранные изображения, чем именно заинтересовали вас эти камушки или снежинки.

Приглядитесь ближе

Идеи могут подсказать самые незначительные предметы: оригинальный шов может повторять рисунок соединения шестеренок.

Неожиданная красота

Некоторые объекты, созданные руками человека, при близком рассмотрении оказываются невероятно красивыми. Эта плата может подсказать идеи для вышивки стразами или для текстуры трикотажа.

Научные идеи

Научные книги и журналы могут стать хорошим источником идей. При макросъемке цвета искажаются, проявляются неожиданные детали. Представьте, как радужное крыло насекомого превращается в прозрачную ткань.

◀ ▲ Чудо природы

В природном мире существует бесконечное число форм и узоров. Замысловато скрученные листья краснокочанной капусты могут навести на мысли об оборках, плиссировке и рюшах.

Ответ направит вашу работу в нужное русло, подскажет, на чем сосредоточиться, выделяя важные элементы исследования. Если размышлять таким образом, даже самая ординарная вещь, например отслаивающаяся со стены краска, может стать сокровищницей идей, навести на мысли о многослойной текстуре и цвете: вы начнете видеть эту стену глазами дизайнера.

◀ Вдохновение прямо под ногами

Гладкие черные камушки могут быть изучены по отдельности на предмет нежной текстуры и контрастных крапинок или как группа объектов похожей формы — это подскажет асимметричный рисунок ткани.

▲ Многослойные возможности

Повторяющийся рисунок на предметах, сделанных человеком, вдохновил на создание рисунка ткани, как и слои ржавчины пробудили идеи с использованием слоев ткани.

▼ Древесный орнамент

Поверхность дерева — еще один пример прекрасного и уникального узора, который способна создать природа. На этом фото видно, как атмосферные условия привели к возникновению фактурных трещин. Их можно повторить в дизайне при помощи рисунка ткани, плиссировки или драпировки.

Дизайн ткани

Близкое рассмотрение деталей источника для вдохновения может подсказать интересные идеи по использованию цвета и текстуры. Это повлияет на ваш выбор ткани. Вместо того чтобы полагаться на покупной текстиль, вы можете создать собственное решение ткани, используя такие методы, как вышивка, окраска, вязка и набивка. Затем из этих оригинальных тканей можно создать действительно уникальную одежду. Общее правило таково: когда главное место отводится замысловатым идеям отделки тканей, дизайн одежды должен стать проще, чтобы красоту ткани можно было рассмотреть и оценить.

ПРОЕКТ

Выберите тему, позволяющую рассмотреть детали и подсказывающую интересные идеи текстильного рисунка. Разработайте концепцию при помощи рисунков или фотографий. Используйте коллаж, который поможет вам определиться с цветовой палитрой и сформировать идею дизайна ткани. Выберите самую оригинальную идею; пусть она подскажет вам простой дизайн модели, представляющий узор ткани наиболее выигрышно.

ЦЕЛЬ

- Выбрать подходящий источник для создания текстильного узора.
- Развить идеи, создавая различные ткани.
- Использовать наиболее удачные ткани для создания черновых рисунков моделей.

Самооценка

- Содержит ли выбранный источник достаточно мелких деталей, чтобы стать основой узора ткани?
- Насколько далеко вы отошли от оригинала, чтобы создать уникальный дизайн ткани?
- Использовали ли вы в дизайне моделей наиболее выигрышные идеи?
- Сбалансированы ли рисунок ткани и покрой модели?

ПРОЦЕСС

Выберите для исследования перспективную тему. Например, старое кладбище содержит множество интересных структурных деталей (резьба по камню, проржавевшая ограда, слой сухих листьев). Фотография — отличный способ быстро собрать материал для изучения. Можете взглянуть на объект как на одно целое или в деталях. Сам процесс разглядывания через объектив позволит увидеть источник в новом ракурсе. Сразу на месте или позднее в студии сделайте наброски, используя фотографии как ссылку.

Вы также можете отредактировать фотографии на

компьютере, отсканировав их и используя для манипуляций с цветом и масштабом программу графического редактора (например, Adobe Photoshop).

Сгруппируйте цветные фотографии и постройте цветовую схему, выбирая важнейшие оттенки и определяя гармоничные сочетания (см. с. 104). Если вы ограничитесь черно-белыми фотографиями, это поможет вам

На скорую руку

Фотография — отличный способ собрать полезный материал. Черно-белая пленка поможет сосредоточиться на текстуре и линейных узорах. Цветное фото обеспечит старт для работы с цветовой палитрой.

сфокусироваться на форме и текстуре.

Подумайте, как тема вашего источника может преобразоваться в узор ткани. Вы можете трансформировать ткань при помощи разрезов, отбеливания, нанесения рисунка, окраски, набивки, вышивки стразами и аппликации. Вы даже можете создать абсолютно новую ткань, например, связав ее. Коллаж поможет вам сосредоточиться: включите в него кусочки ткани, стразы, ленточки

▲ Развитие темы

Коллаж позволит сопоставить материал исследования с модными идеями. Собранный материал должен складываться в единое целое, создавая общую тему или настроение.

и узоры, которые могут вам пригодиться. Наконец сделайте эскизы моделей, наиболее выигрышно представляющих ваши ткани. Помните: ткань со сложным рисунком лучше всего смотрится в одежде простого покроя.

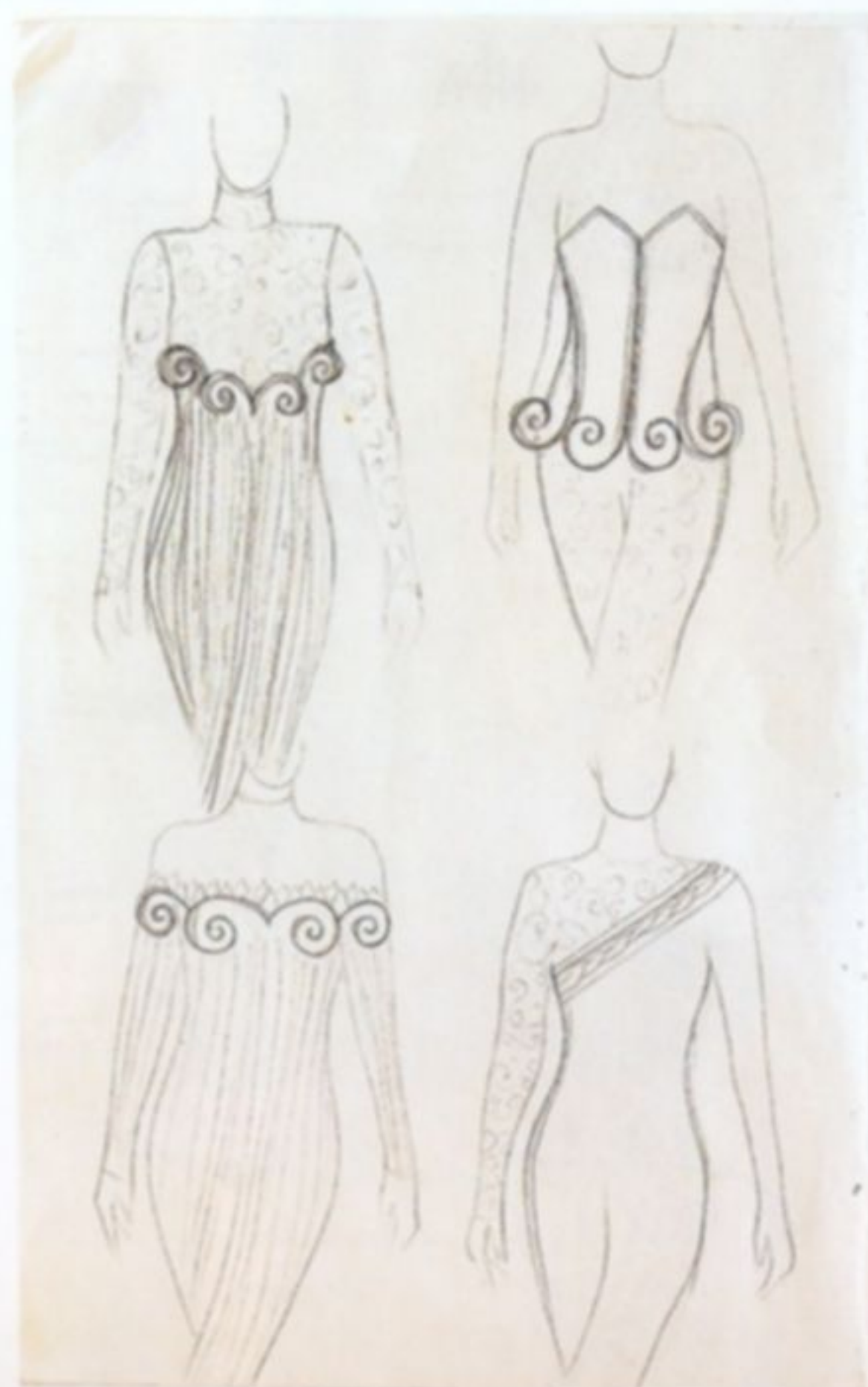
▲ Простота кроя

Упростите изображение: рисунок листьев, наслаивающихся друг на друга, можно преобразовать в повторяющийся узор и затем использовать в декоративных целях. Эти рисунки навеяны изображением листьев в стиле ар-нуво.

◀ ▲ Воплощение в жизнь

Сделайте черновые наброски моделей одежды, используя ткани, повторяющие форму и узор исходного материала. Играйте с идеей использования ткани на фигуре, меняя масштаб и пропорции.

См. также

- Составление коллажа, с. 26
- Работа с вышивкой, с. 44
- Структура ткани, с. 108

Урок 6: образец

Создание рисунка ткани параллельно с дизайном модели предусматривает полный контроль процесса творчества, позволяя дизайнеру выстроить поистине оригинальную коллекцию, отражающую уникальный материал источника. Для придания моделям запоминающегося единого облика источник вашего вдохновения должен быть показан с нескольких сторон. В данном случае основную тему отражает не только декор тканей: даже позы фигур напоминают о кладбище.

В этом примере простой крой моделей подходящим образом демонстрирует идею текстильного оформления. Когда дизайнер сосредотачивает особые усилия на создании красивой ткани, силуэт, как правило, стремится к максимальной простоте. Усложненный силуэт в сочетании с причудливым рисунком ткани может создать общее впечатление перегруженности. И наоборот, узор ткани не должен быть слишком подробным и отягачать от силуэта. Чтобы достичь ясности, эскизы моделей всегда должны сопровождаться образцами ткани или отдельной иллюстрацией узора.

▲ Неповторимый дизайн

Если вы обладаете техническими навыками, то можете воплотить идеи в жизнь и изготовить настоящую ткань. Для нанесения рисунка на покупной шелковый борзат использовались специальные химикаты.

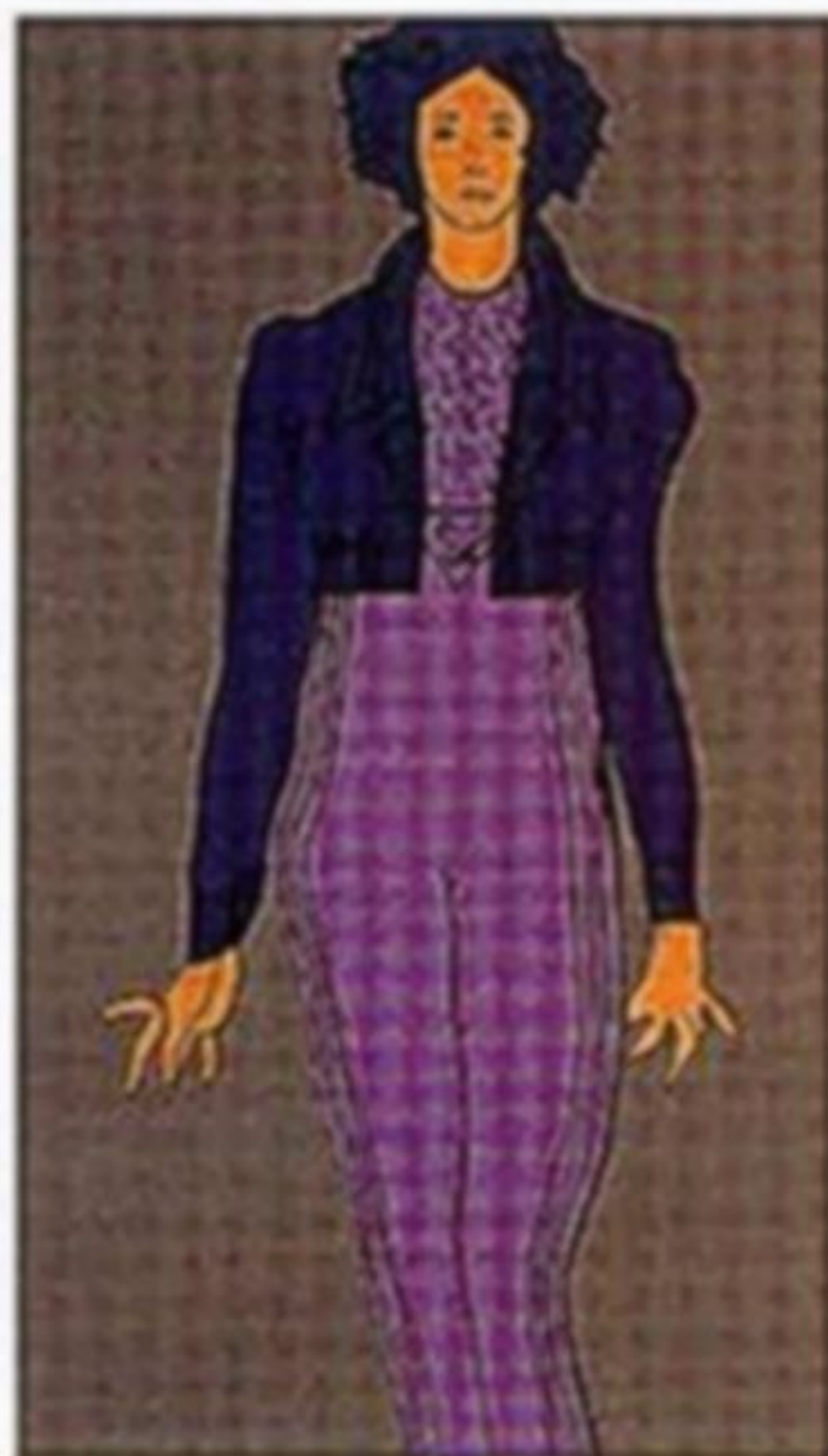
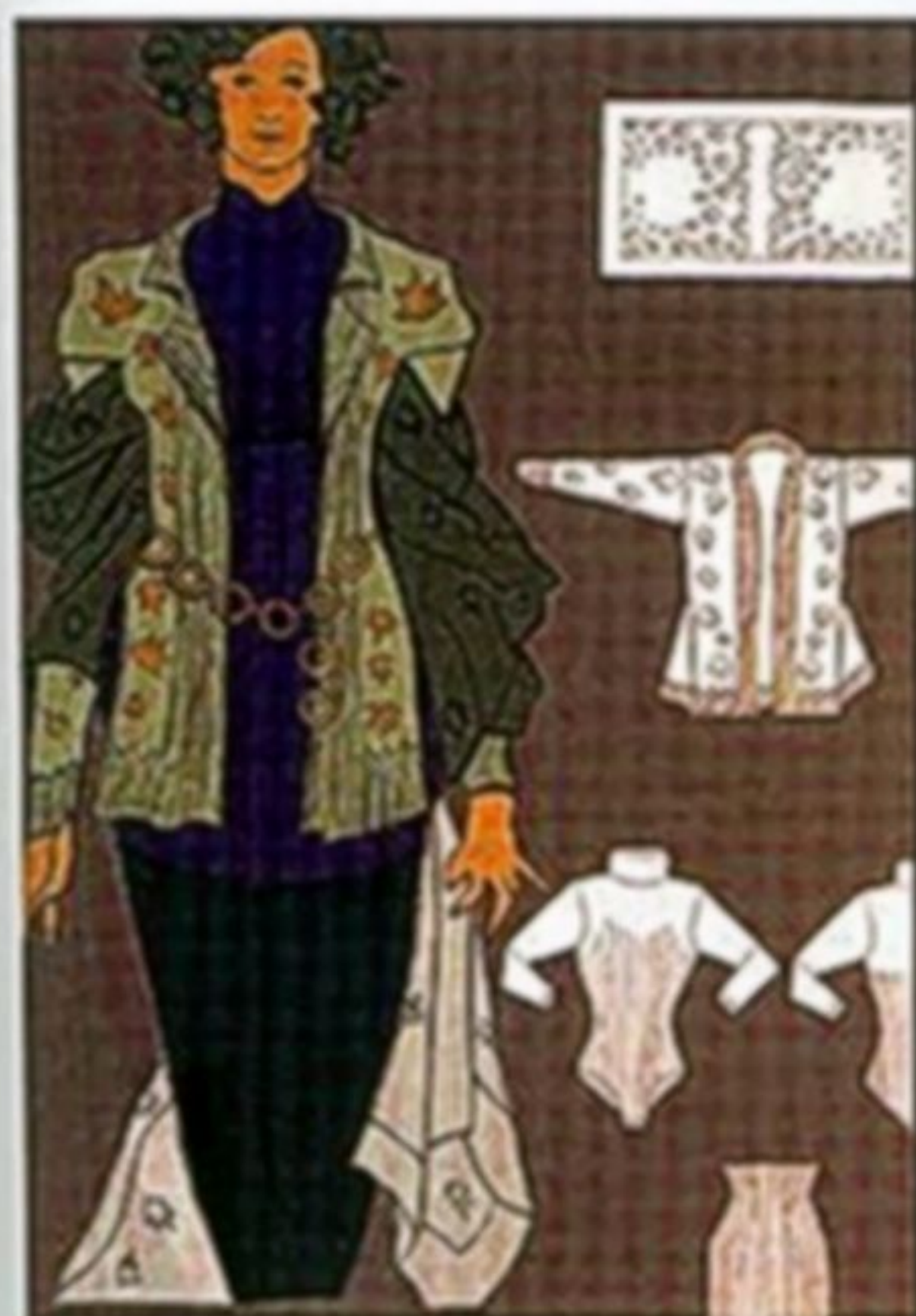
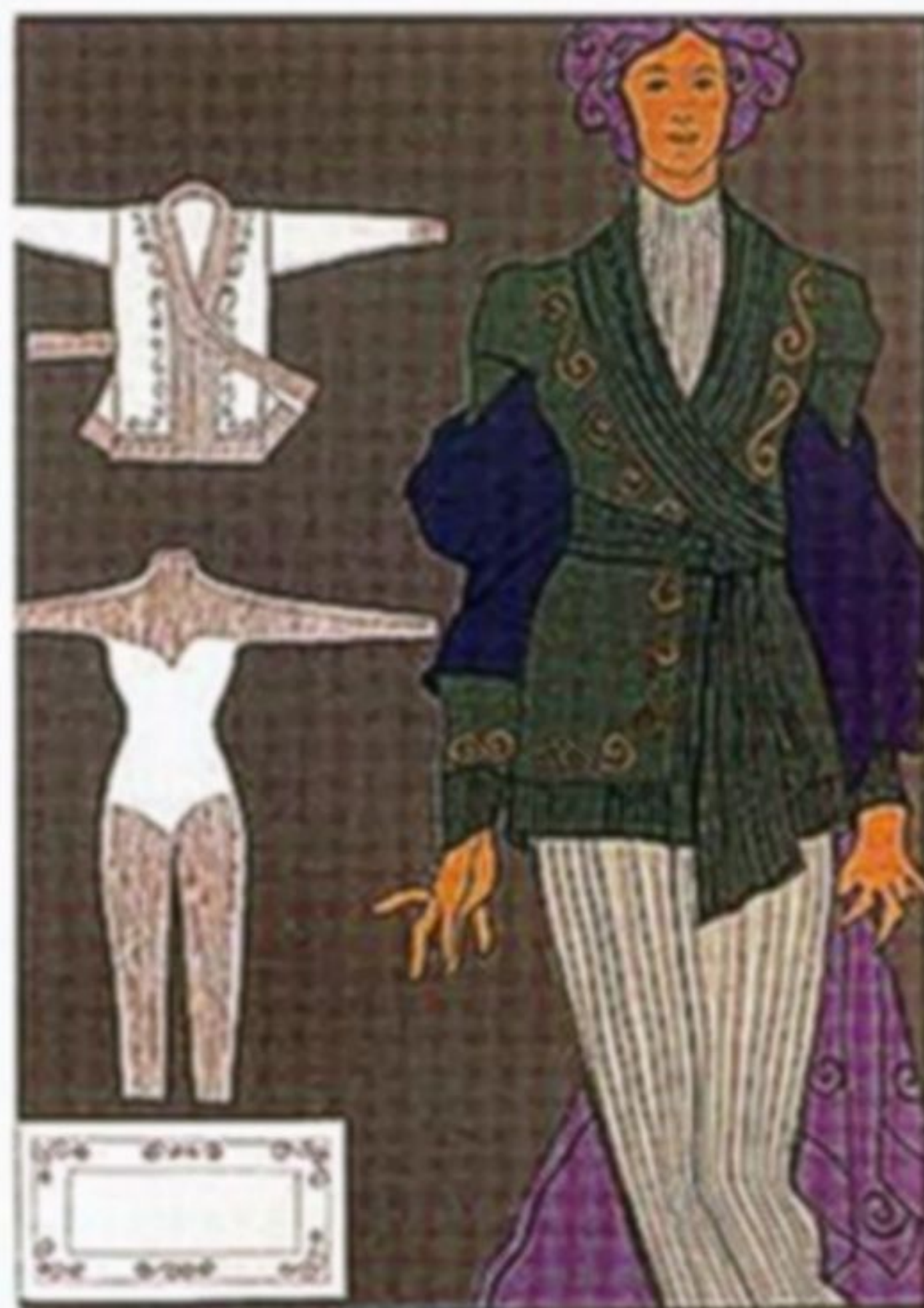

« Презентация идей

В презентации можно включить маленькие кусочки ткани, чтобы проиллюстрировать идеи текстильного оформления. Тогда рисунок самой модели не будет перегружен.

У ► Достижение баланса

Стиль головного эскиза также пробуждает воспоминания об источнике. В данном случае фигуры изображены в статичных монументальных позах, напоминающих классицистские изваяния. Ткань и силуэт гармонично дополняют друг друга в эскизе: простые линии позволяют ткани говорить за себя. Изображение узора ткани не перегружает презентацию самой модели.

Работа с вышивкой

Из предыдущего урока вы узнали, что руководящей силой в создании модной одежды может быть дизайн ткани. По аналогии в качестве отправного пункта для создания модели можно использовать вышивку. В поисках орнаментов и форм при создании узора вышивки обратитесь к картинам. Например, художник Густав Климт использовал в них замысловатые причудливые орнаменты, поэтому его работы послужат идеальной точкой отсчета. У вас могут быть свои предпочтения, но выбранный вами источник должен обязательно содержать достаточно декоративной информации, чтобы вдохновить ваши исследования. Ищите формы и узоры, которые можно упростить и адаптировать к вашим дизайнерским потребностям.

Воплощая идеи вышивки в моделях одежды, обратитесь за советом к модным журналам. Размеры, количество и расположение вышивки, используемые дизайнерами, варьируются от сезона к сезону с изменением модных тенденций.

ПРОЕКТ

Выберите произведение искусства, которое вас вдохновляет. Изучите орнаменты, цвета и формы этого предмета при помощи рисунка, фотографии, собранного материала, коллажей и вырезок из журналов моды.

По мере работы постепенно выделяйте простые орнаменты и узоры, которые легко можно преобразовать в вышитый рисунок. Используйте их для создания моделей одежды.

ЦЕЛЬ

- Выбрать подходящий источник для создания вышитого орнамента.
- Объединить дизайн ткани и модели в одно целое, используя сложный орнамент в контексте.
- Отобрать наиболее яркие образцы вышивки и создать модели на их основе.

Орнамент и ритм

Выбирайте картины, обладающие сильным повторяющимся ритмом, как это полотно Густава Климта. Форма завитка идеальна для преобразования в четкий узор вышивки.

Расширяйте границы

Ваше исследование картин художника могут подкрепить собственные фотографии и материалы из журналов. Используйте альбом, чтобы выделить на фотографиях простые узоры. В данном случае основной характерной декоративной темы послужила кованая ограда.

Самооценка

- Содержит ли выбранный источник достаточно мелких деталей, чтобы стать основой для вышивки и подсказать идеи дизайна одежды?
- Отведено ли декоративной теме ведущее место?
- Уравновешен ли замысловатый орнамент простым дизайном модели?
- Удалось ли вам создать эскиз на основе наиболее ярких идей?

ПРОЦЕСС

Начните с изучения нескольких работ выбранного вами художника, однако постоянно редактируйте, отбирайте источники. Как всегда, процесс отбора очень важен в дизайнерской работе. Возможно, вам захочется совместить собранный материал с собственными фотографиями, изображающими ряд похожих форм и орнаментов. Такая первичная подготовка делает ваши дизайнерские решения более оригинальными, однако не усложняйте процесс.

Нарисуйте или изобразите собственные интерпретации картины, превращая их сюжет в упрощенные, абстрактные орнаменты и формы. Все еще развивая идеи на бумаге, используйте коллаж и машинную вышивку для создания декоративных идей. Имитируйте отмеченные вами орнаменты и формы. Это тоже своего рода рисунок, только выполненный на швейной машине, а не пером.

Начните с использования тех же цветов, что и в источнике, однако не бойтесь отойти от них и воспользоваться собственной палитрой. Изменение цвета — продуктивный способ новой

интерпретации знакомого орнамента.

Теперь включите идеи вышивки в эскизы моделей. Не забывайте, что вышивка лучше всего смотрится в одежде простого силуэта. Поместить декоративный элемент можно на карманах, воротнике, манжетах, по линии ворота или подола.

Однако вы можете проявить смелость и украсить вышивкой полочку, спинку или рукав. Можно использовать вышивку однократно или в нескольких местах, хаотично или структурированно. На этой стадии работы также следует пересмотреть палитру цветов и адаптировать ее к требованиям потенциального покупателя (см. с. 94). Выберите самые яркие образцы и употребите их в готовых моделях.

▲ Абстрактные формы

Перерисовывайте картины художника в собственной интерпретации, это позволит вам более пристально изучить исходный материал. В альбоме изобразите упрощенный повторяющийся орнамент, основой которого послужил источник.

◀ ▽ Вдохновение на швейной машине

Машинная вышивка может стать инструментом для черпания вдохновения. Для экспериментов с цветовыми сочетаниями и формами вышивки можно использовать цветную бумагу.

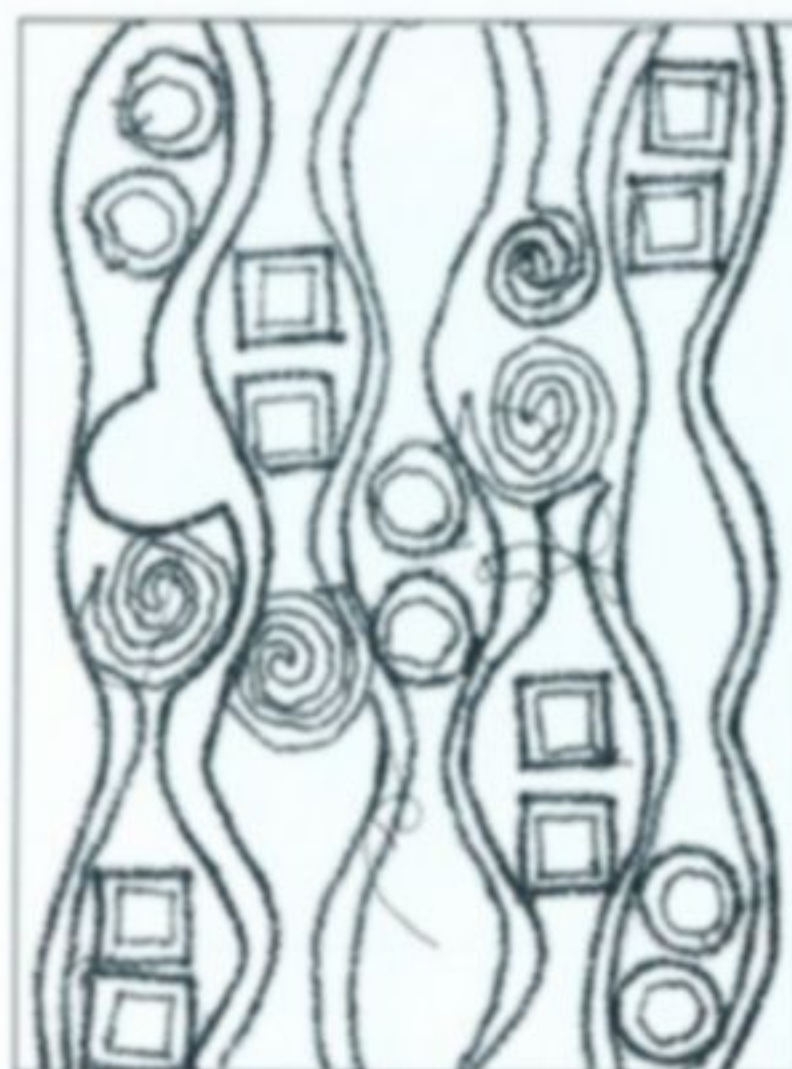
См. также

- Посещение музея, с. 16
- Произведения живописи и графики, с. 34
- От малого к большому, с. 38
- Дизайн ткани, с. 40

Урок 7: образец

Мотивы вышивки могут быть перенесены прямо на ткань и использованы в дизайне модели, если они подходят для нее. Кроме того, они могут быть разработаны как напечатанные мотивы для вязаной структуры. При создании модели можно сочетать ряд техник, вышивая поверх узора ткани или нанося рисунок на вязаный орнамент. Некоторые модели в коллекции могут быть сшиты из набивной ткани, другие — связаны или украшены вышивкой, но все они должны хотя бы приблизительно отражать основные элементы первоначального источника.

Представленные на этих страницах четыре модели прошли долгий путь от первоисточника, и связь с полотнами Климта стала менее прозрачной. При создании готовой коллекции дизайнер руководствовался собственным чувством стиля, в результате она отражает источник, но не перегружена ассоциациями с ним.

Мыслите многогранно

Ряд простых орнаментов можно использовать многочисленными способами. Например, вышитый узор может повторяться в вязаной структуре и в рисунке ткани.

Тематический силуэт

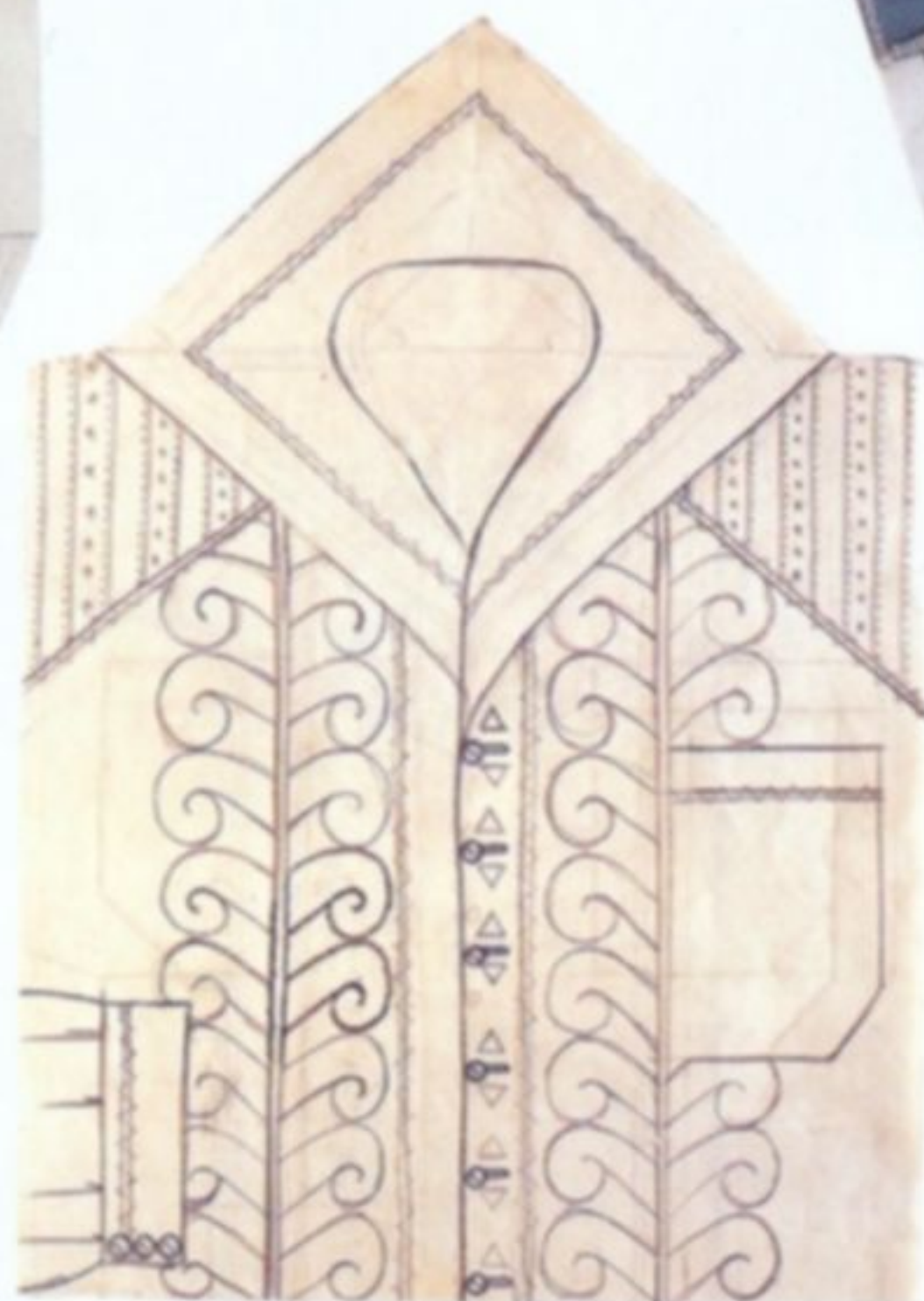
Завитки и спирали картины-источника нашли отражение в силуэте моделей и в декоративной вышивке.

◀ ▼ Применение лекала

Бумажные лекала в натуральную величину используются, чтобы показать конечное расположение декоративных элементов. Вышивка нарисована прямо на лекале.

▲ Эксперименты на бумаге

Узоры машинной вышивки сначала рисуются на бумаге. Работая на листах альбома, можно создать совершенно неповторимые варианты украшения ткани.

▼ Наглядность презентации

Располагая декоративные детали рядом с эскизом модели, можно довольно наглядно представить то и другое. Некоторые узоры вышивки получили дальнейшее развитие и превратились в вязаные орнаменты. Эти элементы отошли от оригинального источника и превратились в яркие самостоятельные концепции.

Глава 2

РИСУНОК И МОДА

Теперь, когда у вас появились замечательные дизайнерские идеи, пора обратить более пристальное внимание на эскизы одежды. Эта глава повествует о том, как рисовать человеческие фигуры методом складывания бумажного листа или с натуры. Она также исследует широкий спектр средств, которые можно применить для эскиза, и рассказывает об эффективном использовании пространства листа. В этой части курса вы научитесь внимательно наблюдать и изображать увиденное с уверенностью и в собственном стиле.

◀ Благодаря тому, что фигура на рисунке обрезана, получилась впечатляющая иллюстрация, смело заполняющая всю страницу. Более подробная информация об использовании пространства листа на с. 74–75.

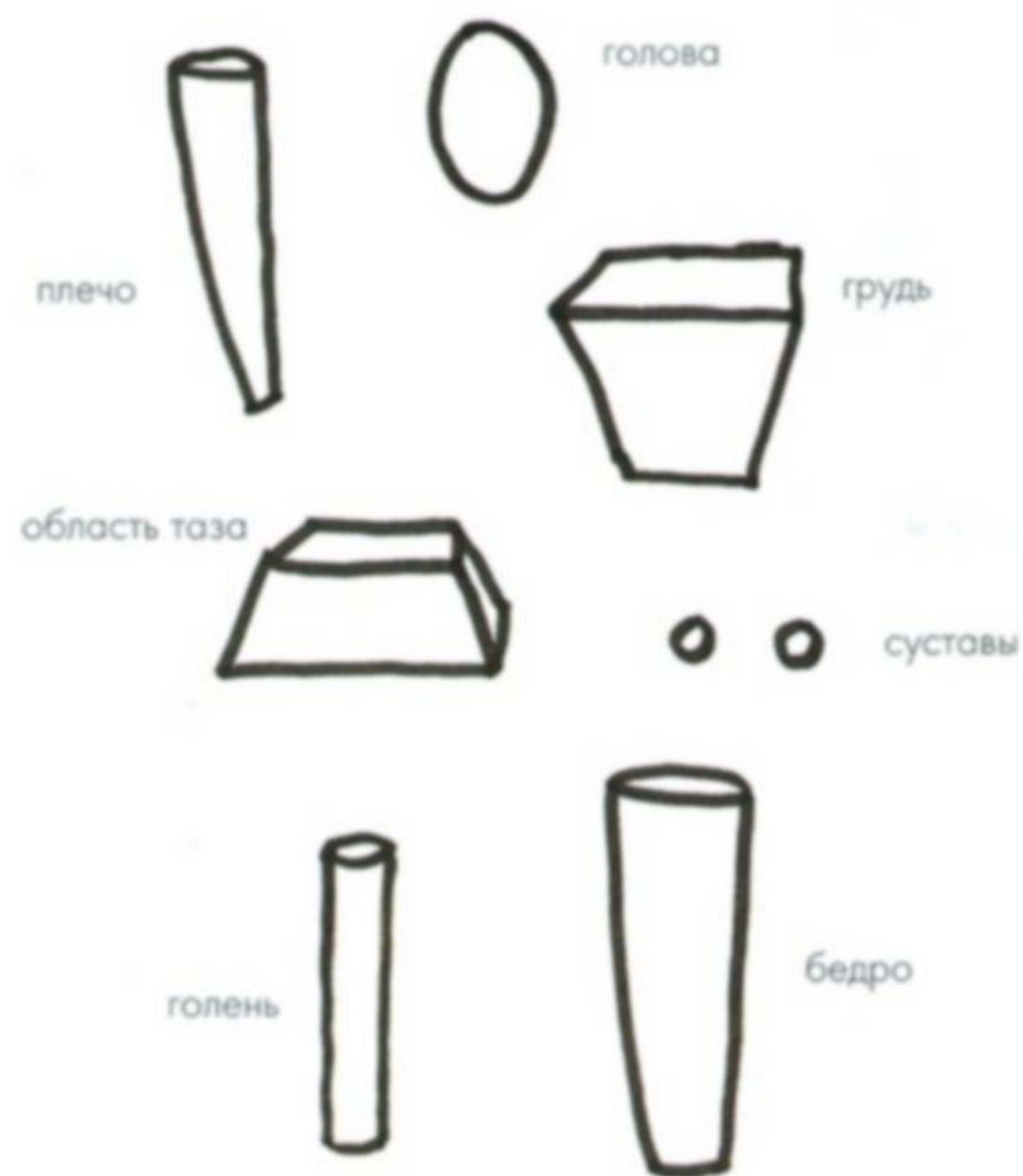
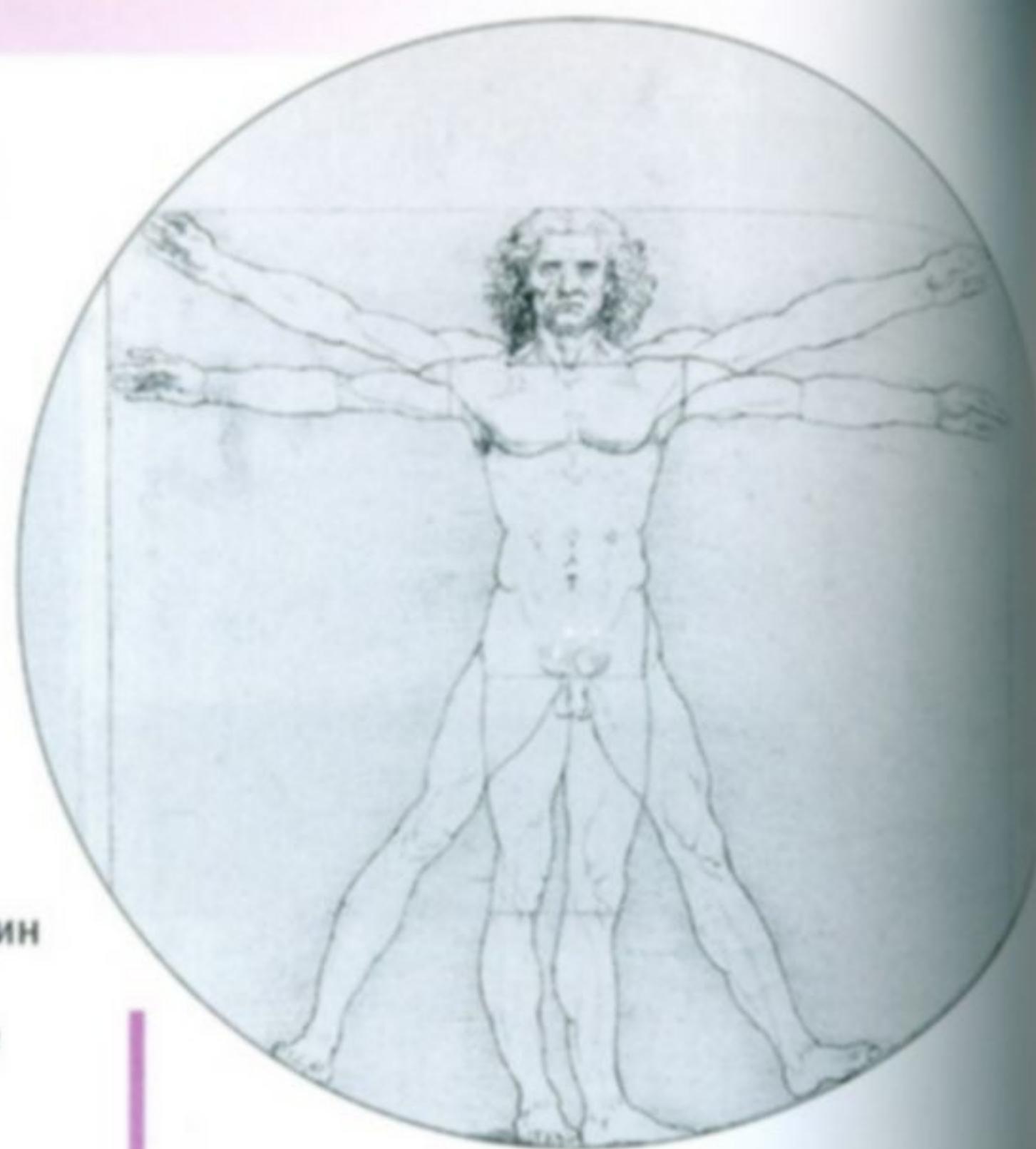
Пропорции человеческого тела

Как дизайнер модной одежды вы должны всегда помнить: одежда создается для того, чтобы ее носили реальные люди. Поэтому важно получить некоторое понимание о структуре и пропорциях человеческого тела.

Описанное в уроке 8 упражнение по рисунку человеческого тела познакомит вас с простой и нехитрой системой, которую можно использовать для рисования фигур с приблизительными пропорциями. Это упражнение не имеет ничего общего с творчеством, однако оно поможет вам осознать возможности и ограничения тех условий, которыми вам придется

руководствоваться при создании моделей.

В пропорциях мужского и женского тел существуют очевидные различия: у женщин уже талия и шире бедра, у мужчин грудь и лицо более квадратной формы. Начните работать с этими вариациями, когда постигнете основы. Мужскую и женскую

▲ Витрувианский человек

Леонардо да Винчи прославился своим реалистичным изображением человеческого тела. Эту строго пропорциональную фигуру он нарисовал, делая заметки к труду древнеримского архитектора Витрувия, который писал, что человеческое тело представляет собой идеальную архитектурную модель, так как с вытянутыми руками и ногами вписывается в формы квадрата и круга.

◀ Восемь с половиной голов

Высота реальной человеческой фигуры от макушки до пят равна примерно высоте семи с половиной голов. При разработке дизайна одежды эту пропорцию можно увеличить (ниже талии) до восьми с половиной.

фигуры можно разбить на одинаковые простые геометрические блоки.

Голову можно изобразить в форме яйца, грудь — как мусорную корзину, область таза в виде широкого гимнастического коня, конечности в форме конусообразных трубок, а суставы в виде мячиков. Объединив эти формы подходящего размера в прямо стоящего лицом к вам человечка (как показано на соседней странице), вы сможете передвигать их, как части тела

деревянного манекена, чтобы создать нужную позу.

В эскизах одежды принято изображать фигуры вытянутыми, чтобы придать им больше элегантности. Однако удлинять нужно только область ног. Реальная фигура примерно соответствует высоте семи с половиной человеческих голов, в эскизе это соотношение увеличивается до восьми с половиной: дополнительная голова добавляется ниже талии. Другие пропорции

и основные геометрические формы должны соответствовать реальности.

Когда вы начнете рисовать с натуры, понимание этих принципов очень поможет вам осознать механику фигуры, стоящей перед вами. Всегда следует помнить, что эти правила условны. Получив базовое представление о структуре и пропорциях человеческого тела, вы в дальнейшем сможете с большей уверенностью нарушать правила.

▲ Исследуйте движение

Деревянный манекен поможет вам анализировать законы движения.

▲ Свободная техника эскиза

Рисунок, основанный на понимании правильных пропорций тела, может быть выполнен в свободной манере, что позволяет вам экспериментировать в презентации модели.

Учимся рисовать фигуру

Если у вас нет опыта в рисовании фигур, этот простой метод добавит вашим рисункам уверенности и обеспечит соблюдение приблизительных пропорций и единство масштаба. В методе используются простые формы и пропорции, поэтому фигуры легко нарисовать и выглядят они правильно. Более того, если вы поймете, как базовые геометрические формы складываются в человеческую фигуру, то добьетесь более удачного расположения иллюстраций на странице и более убедительных поз.

Для правильного выполнения упражнения фигура, разбитая на части, остается без одежды.

Выполнив задание, сохраните рисунки в качестве подсказки.

ПРОЕКТ

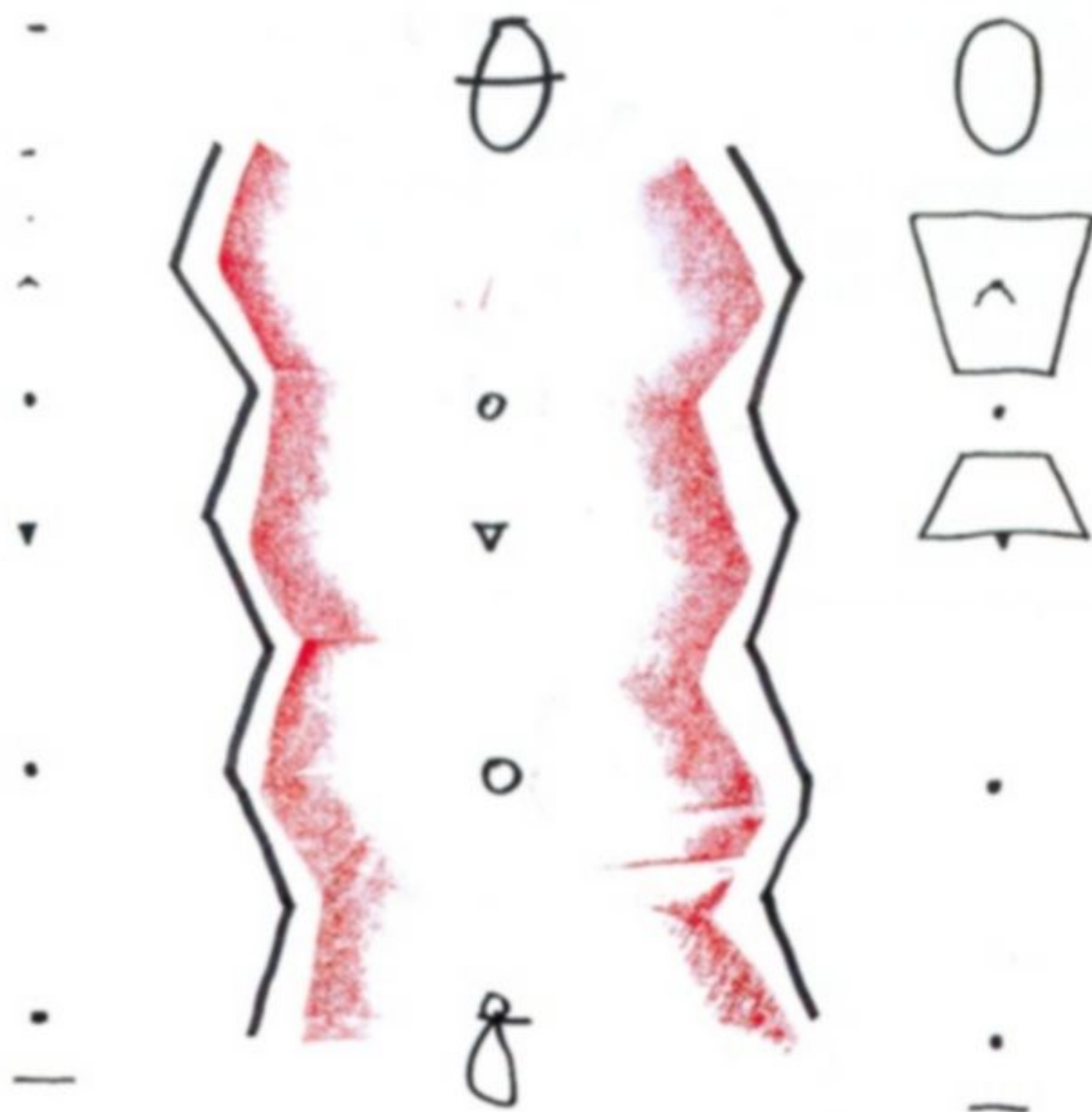
Используя простой метод складывания бумажного листа, разделите его и изготовьте пропорциональный макет человеческой фигуры. Затем нарисуйте основные геометрические фигуры, представляющие различные части тела, чтобы приготовить наглядную основу для будущих эскизов одежды.

ЦЕЛЬ

- Понять основы, поддерживающие более творческие аспекты вашей работы.
- Попрактиковаться в рисовании вытянутых фигур, которые используются в эскизах модной одежды.

Самооценка

- Выполнили ли вы упражнение последовательно, шаг за шагом?
- Стали ли вы лучше понимать основные принципы и пропорции человеческой фигуры?
- Сможете ли вы применить эти знания в будущем, создавая модели одежды?

Метод бумажной пластики

Складывая лист бумаги и отмечая сгибы, как рассказано в уроке, можно нарисовать стандартную геометрическую фигуру с правильными пропорциями человеческого тела.

ПРОЦЕСС

Человеческое тело удивительно четко делится на секторы. Сделайте отметку чуть ниже верха бумажного листа A4 (27 x 35 см). Затем проведите по середине листа прямую вертикальную линию, оставив внизу 2–3 см, и сделайте отметку в конце линии. Сложите лист горизонтально вдвое, совместив верхнюю и нижнюю отметки. Затем сложите его вчетверо и повторите процесс еще раз. Расправьте лист: у вас получилось 7 сгибов.

Теперь вы можете рисовать на нем пропорциональную человеческую фигуру. Голова в форме овала

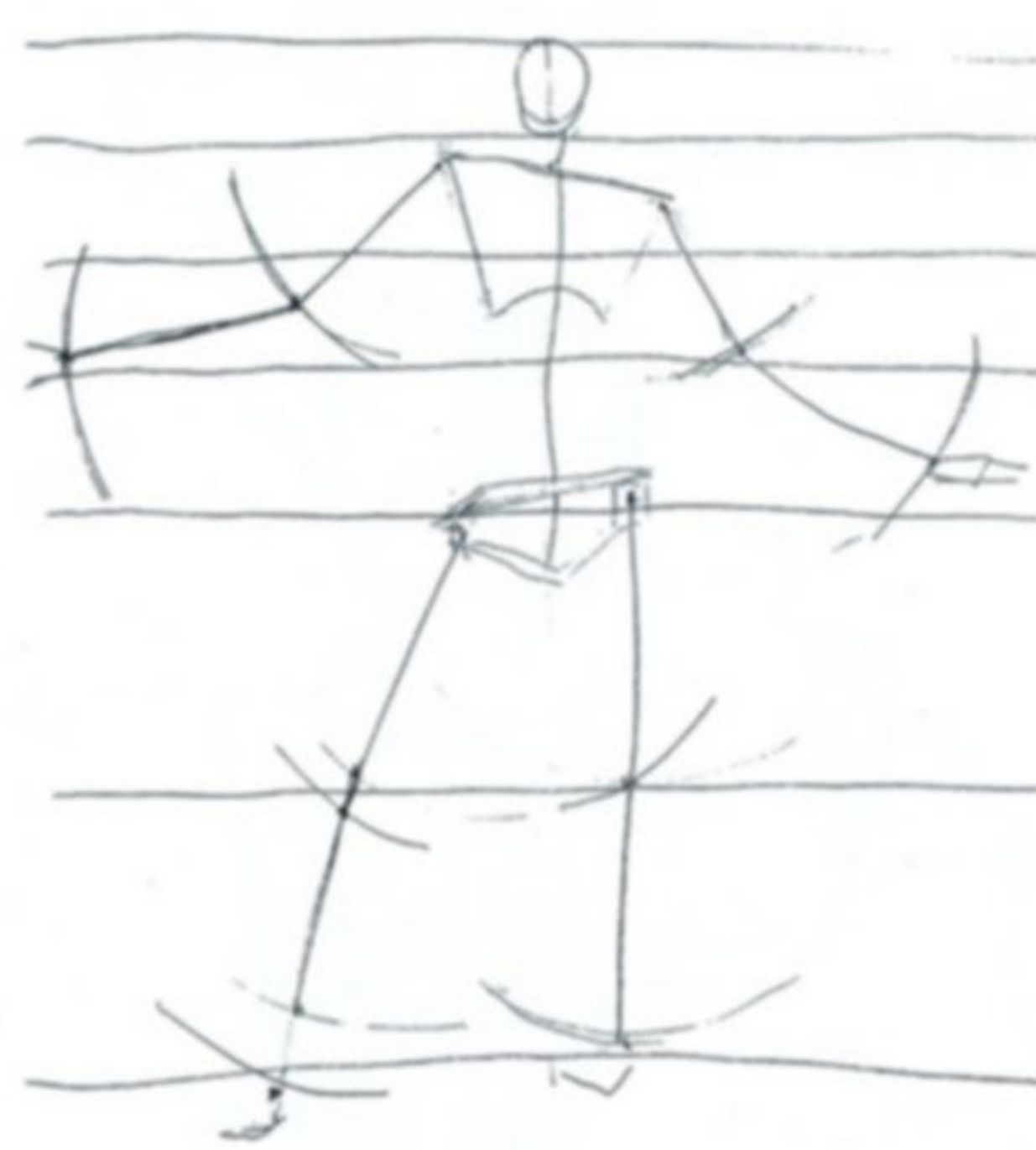
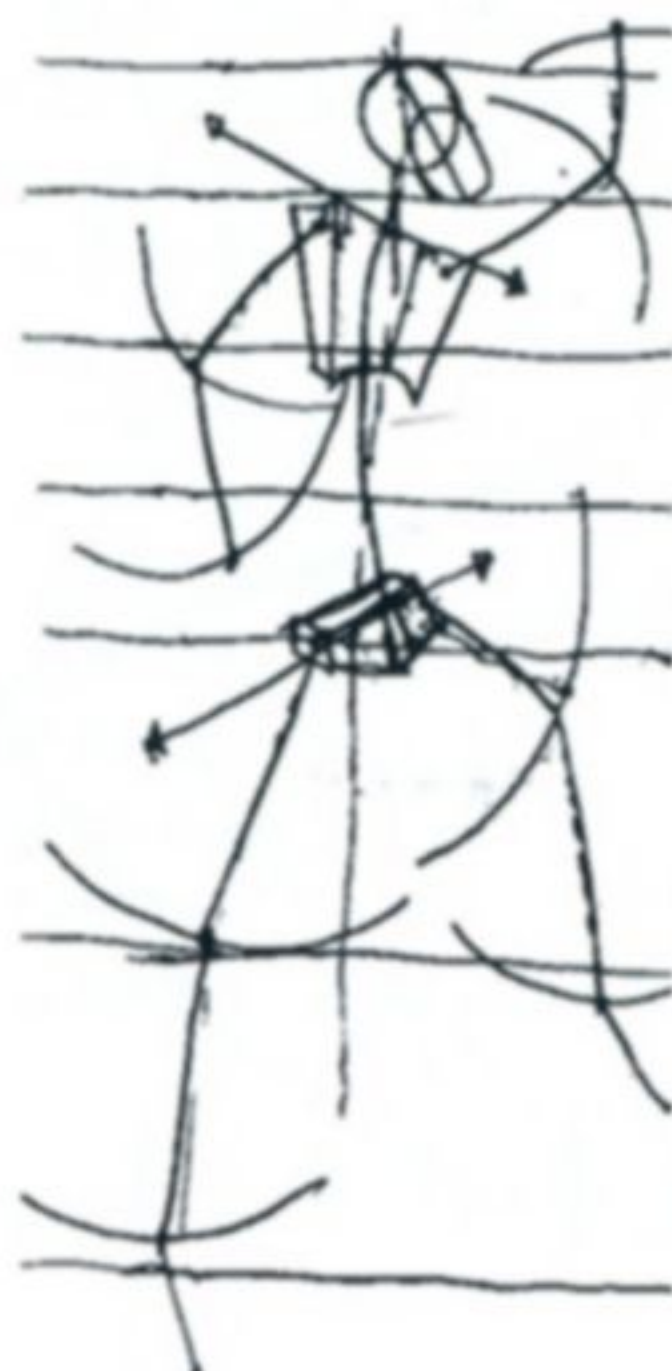
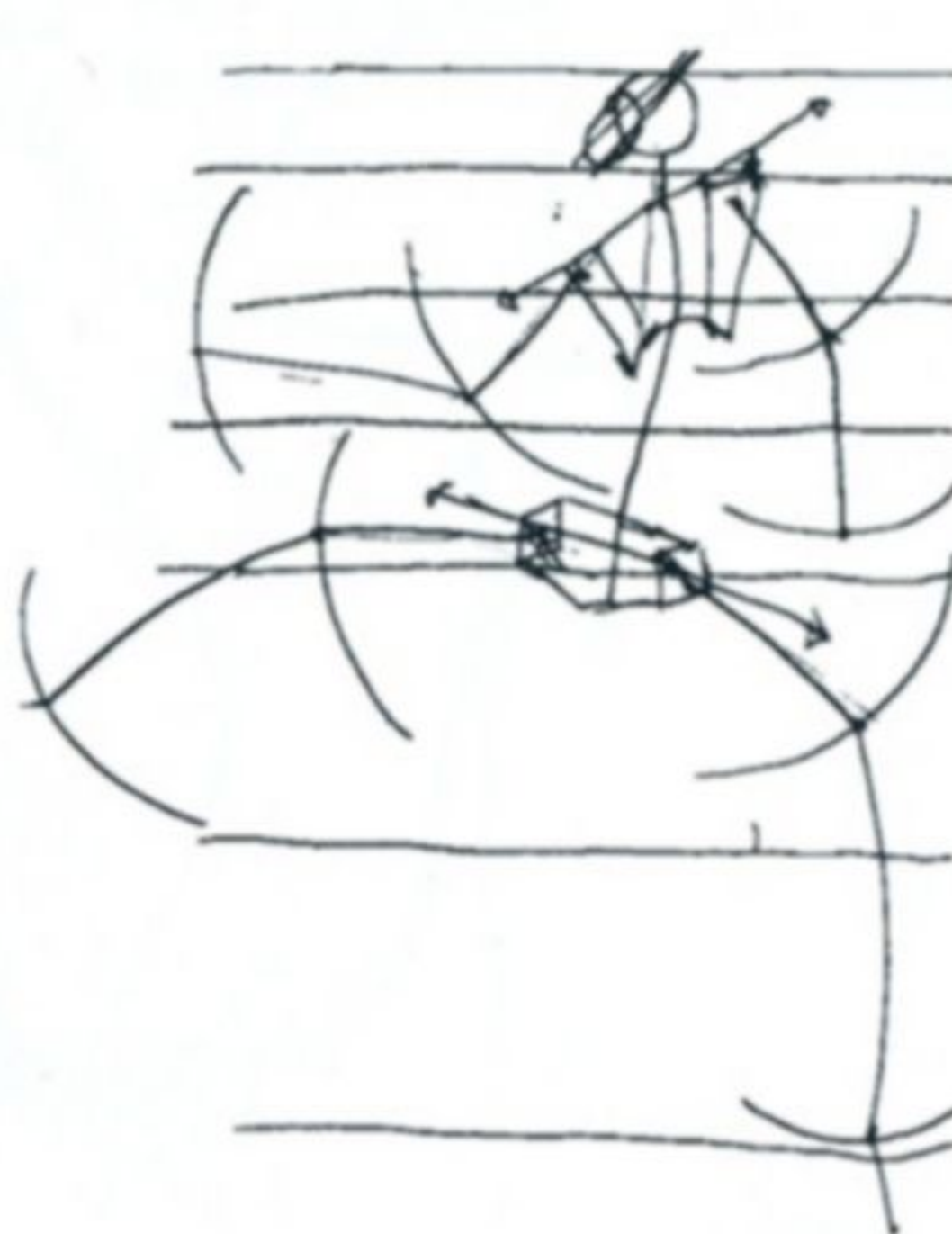
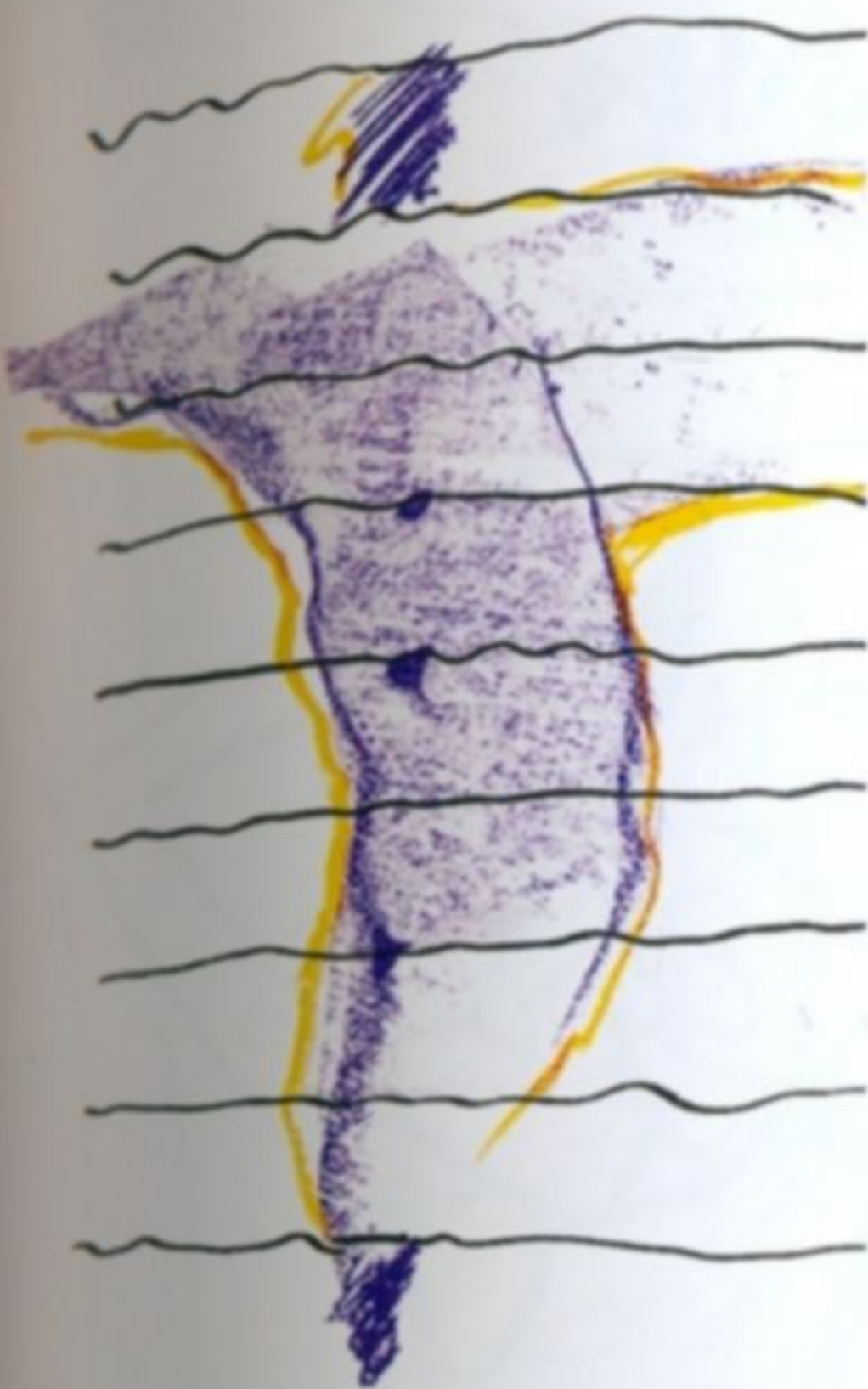
рисуется, начиная от верхней отметки и до первого сгиба. Поделите линию между первым и вторым сгибами и поставьте на ней горизонтальную отметку: это будет основанием шеи и линией плеч. Второй сгиб соответствует середине грудной клетки. Третий располагается точно на пупке, четвертый — в области промежности. Пятый пропустите. Шестой сгиб соответствует коленной чашечке в форме шара. Седьмой пропустите. На уровне нижней отметки нарисуйте щиколотку в форме шарика. Пространство внизу листа предназначено для

конусообразной ступни, которая должна быть длиной примерно в половину расстояния между сгибами.

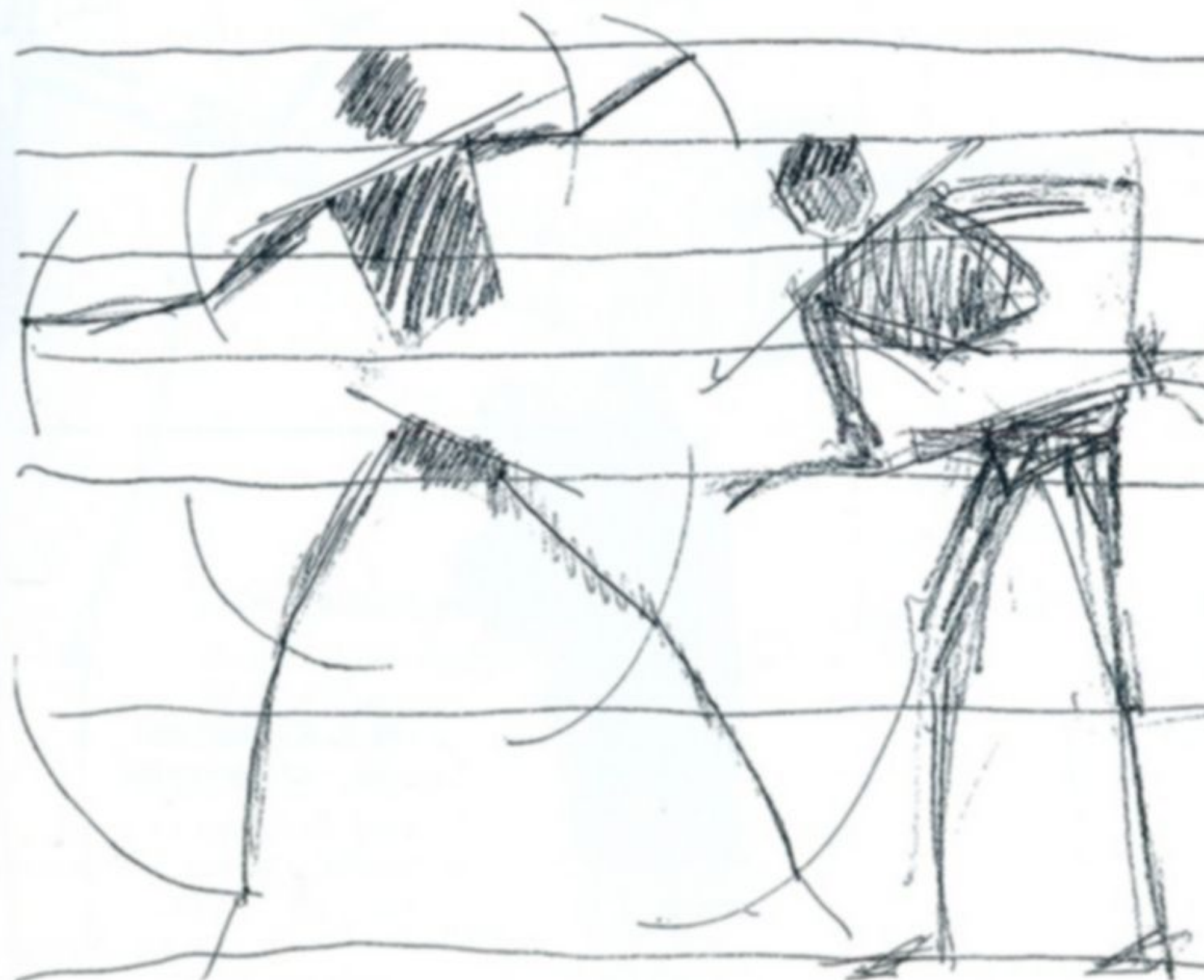
У вас получилась та самая фигура длиной в восемь с половиной голов, которую можно использовать как основу для моделей. Если хотите еще сильнее вытянуть фигуру (некоторые дизайнеры работают с фигурами длиной в девять и даже десять голов), помните, что дополнительную длину можно добавлять только под коленом. Используйте геометрическую фигуру, вы можете нарисовать оставшиеся части тела и завершить рисунок. Грудь рисуйте, начиная от основания шеи,

◀ Использование пропорции

Используйте пропорцию «восемь с половиной голов» в качестве каркаса для эскизов. Он подходит даже для очень абстрактных изображений фигуры.

захватывая второй сгиб и на четверть не доходя до третьего сгиба. Коробочку, изображающую таз, рисуйте, отступив от третьего сгиба вниз на четверть и до четвертого сгиба. Рисуя руки, помните, что плечо короче предплечья. Когда руки опущены, локоть должен находиться чуть выше пупка, запястье — чуть ниже уровня промежности.

▲ Манипуляция базовыми формами

Эта последовательность показывает, как сделанные при помощи метода бумажной пластики наброски могут превратиться в финальный

эскиз. Базовые формы остаются пропорциональными, но их изменяют поворотом рук, чтобы создать впечатление живости движения.

См. также

• Рисунок с натуры, с. 58

Урок 8: образец

Хотя дизайнер модной одежды обязательно должен пробовать новое и порой отвергать условности, все же полезно иметь базу и понимать основные принципы дизайна. Очень важно всегда помнить, что как бы далеко ни заводила вас фантазия, одежда все же должна хорошо сидеть на человеческой фигуре.

В эскизе одежды принято чуть-чуть вытягивать ноги, но остальные части тела должны соответствовать реальным пропорциям. Простой метод складывания бумажного листа позволяет изготовить каркас для вытянутой, как принято у дизайнеров, но правильно пропорциональной фигуры, который затем можно использовать как основу для эскизов, например таких, как на этой странице. Всегда можно полностью отойти от условностей, однако студенты должны начинать работу, соблюдая основы, на которых и строятся свободные идеи. Лишь усвоив основные принципы, дизайнер сможет наслаждаться настоящей свободой творчества.

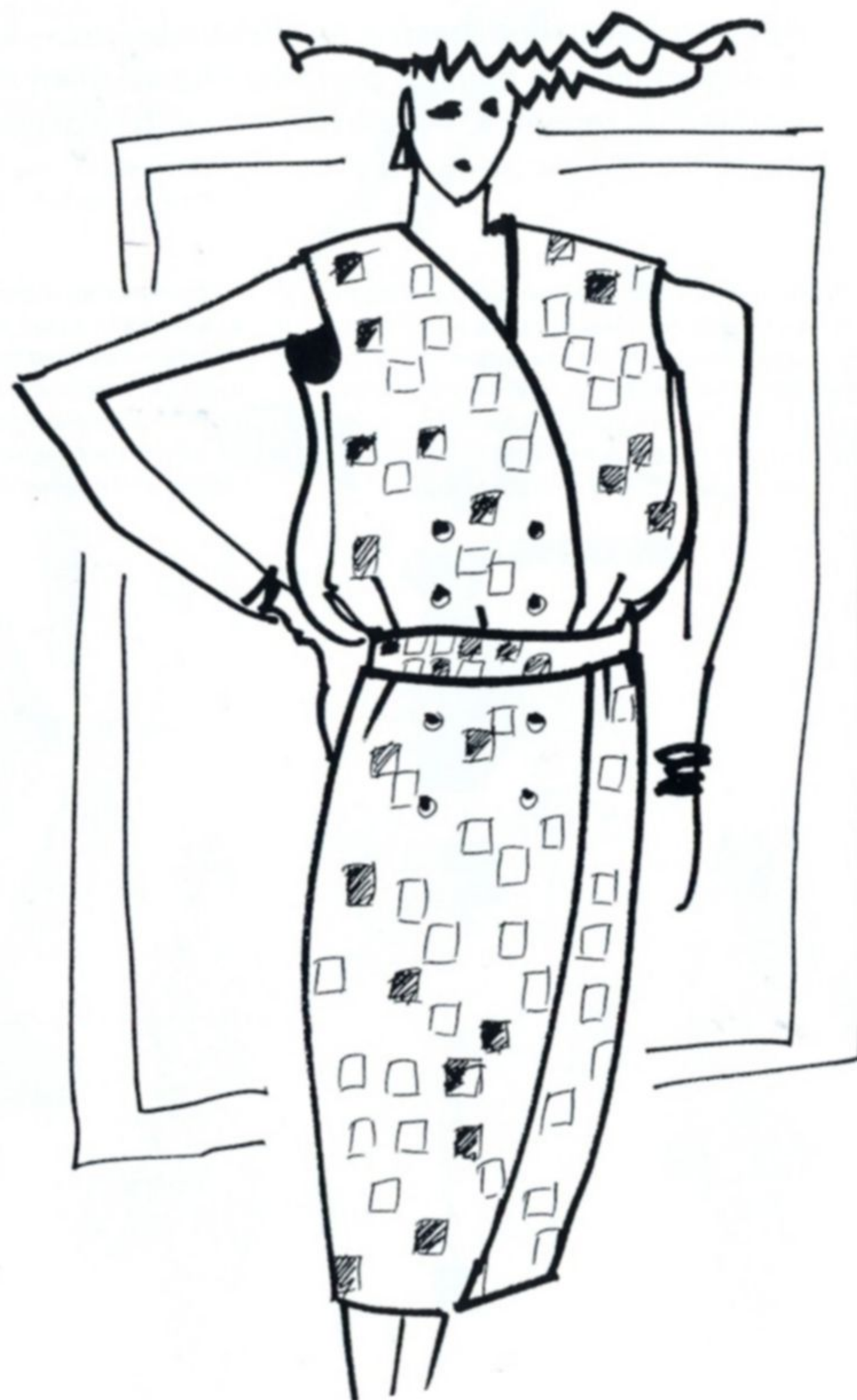
◀ ▲ Скрытая структура

Все эти фигуры созданы методом бумажной пластики, но «гайки и болты» конструкции скрыты благодаря свободному и легкому стилю эскизов. Стилизованное изображение моделей одежды будет более удачным, если фигура соответствует реальным пропорциям.

▲► СВОБОДНЫЙ ПОДХОД

Поскольку базовое построение фигур правильно пропорционально, дизайнер позволил себе некоторые вольности в деталях — например, изобразил слишком широкие плечи и длинные руки. Так достигается последовательный эффект стилизации, придающий коллекции своеобразия

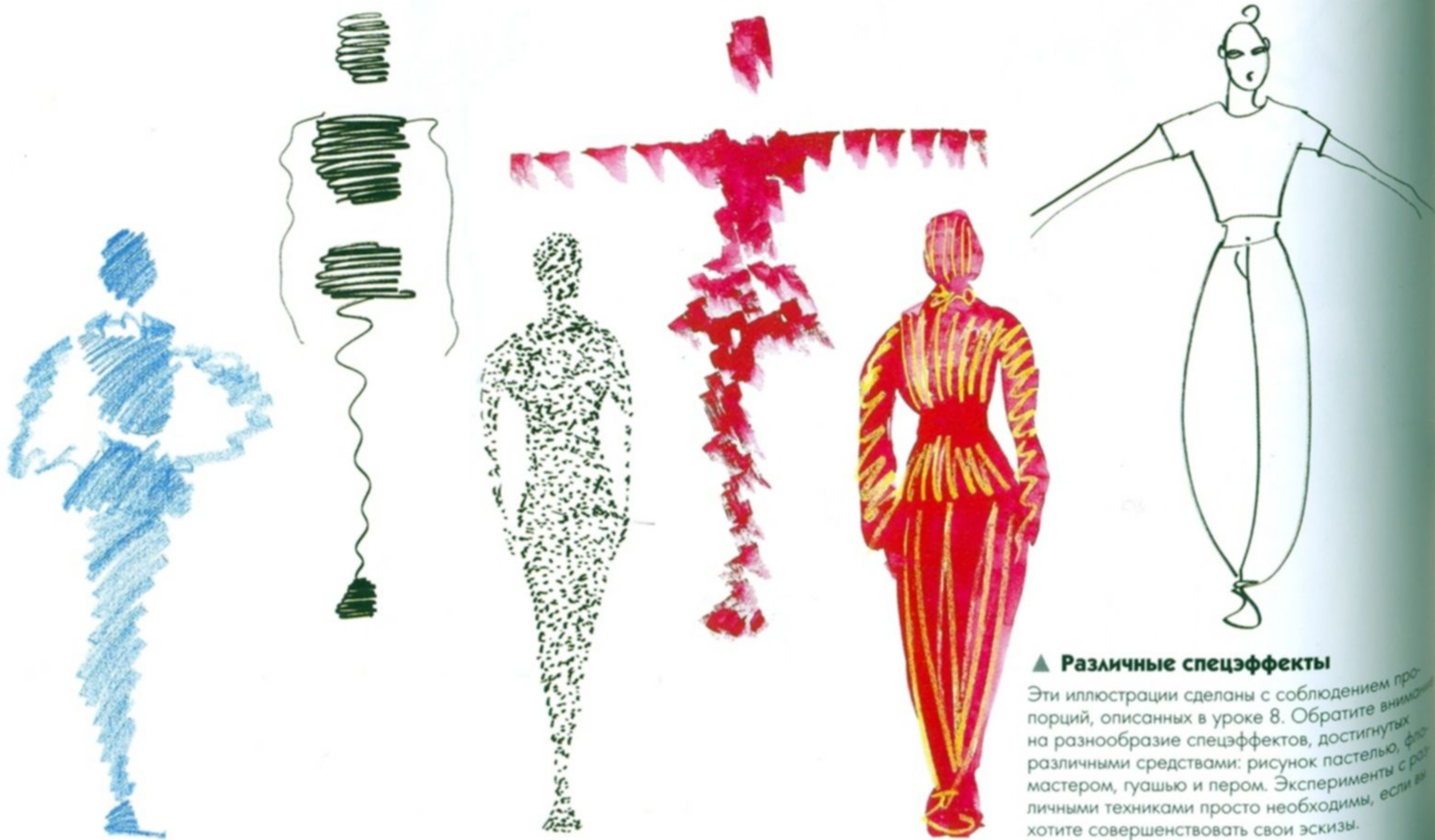
Графические средства

Один из важнейших аспектов дизайна одежды — способность мыслить свободно. Нередко начинающий дизайнер впадает в ступор, работая над важным эскизом для презентации или публикации. Спонтанность теряется, и свобода, существовавшая на страницах личного альбома, внезапно превращается в скованность и однообразие.

Все мы можем испытывать некоторую скованность в работе: по правде говоря, индустрия моды сама по себе предусматривает ограничения. Тем не менее смелые красочные эскизы скорее помогут вам продать свои идеи, чем чересчур заорганизованные, поэтому вы должны храбро отстаивать свои убеждения.

Лучший способ попрактиковаться в смелости — отвести на завершение каждого эскиза очень мало времени. Ограничьтесь набросками на скорую руку или испытайте как можно больше подходов. Поработайте на листе бумаги больше обычного размера. Пользуйтесь разными карандашами и крас-

ками: если вы предпочитаете тонкий твердый карандаш, заставьте себя использовать яркие цвета, нанесенные влажной широкой кистью. Если после упражнения вы вернетесь к обычному методу рисования, опыт работы с другим графическим средством придаст эскизам больше живости.

▲ Различные спецэффекты

Эти иллюстрации сделаны с соблюдением пропорций, описанных в уроке 8. Обратите внимание на разнообразие спецэффектов, достигнутых различными средствами: рисунок пастелью, фломастером, гуашью и пером. Эксперименты с различными техниками просто необходимы, если вы хотите совершенствовать свои эскизы.

Многим из ваших экспериментальных попыток суждено оказаться в мусорной корзине. Но не переживайте. Существует множество способов выразить идеи на бумаге: перо и чернила, акварель, пастель, карандаши, фломастеры, уголь, краска для постеров и карандаш с мягким грифелем. Эти средства можно дополнить цветной и оберточной бумагой, образцами текстуры, вырезками из газет и журналов, соединенными с рисунком в коллаж.

Забавное упражнение — наскоро набросать портрет друга или ваше собственное отражение в зеркале, сопротивляясь естественному инстинкту взглянуть на страницу. Попробуйте рисовать непрерывной линией, не отрывая руку от бумаги. Результат может оказаться странным, но это хороший способ попрактиковаться в наблюдении за объектом и выразить увиденное, не думая о том, как складывается рисунок в целом.

Также можно поэкспериментировать, делая бессмысленные рисуночки и каракули. Это еще один способ добиться свободы стиля, которой будет не хватать, если вы постоянно будете обеспокоены конечным результатом.

Никому не показывайте эти наброски и рисуночки. Наедине с собой вы можете не бояться неудач. Более того, если все ваши эксперименты окажутся удачными, вы ничего не достигнете, так как не испытаете границы своих способностей. Лишь раздвинув границы чуть шире, можно совершить волнующий прорыв. Если хватит смелости, оставьте неудачные рисунки как напоминание о креативном прогрессе (только не вложите их случайно в портфолио!).

Ножницы

Нож для бумаги

Графитовый карандаш

Уголь

Мягкая пастель

Пастель и мелок

Акварельные краски

Палитра

Цветные карандаши

Перо и чернила

Кисточки

Гуашь, акварель

Рисунок с натуры

Следует помнить, что любая одежда, даже созданная на базе самого экзотического источника, в конце концов предназначена для ношения на человеческом теле. Поэтому рисунок с натуры — весьма ценное упражнение, которое поможет вам научиться внимательно наблюдать и мгновенно оценивать увиденное. Если у вас есть живая модель, вам не придется ничего выдумывать из воздуха. Информация будет перед вами: от вас потребуется лишь трактовать ее в своем индивидуальном стиле.

Возможно, у вас есть шанс порисовать с натуры в художественной школе, но если вы работаете дома, то можно попробовать импровизацию с позированием вам друга. Ваша модель необязательно должна быть модно одета. Обычная повседневная одежда с добавлением нескольких аксессуаров (шляпа, шарф, туфли, солнцезащитные очки) вполне годится. Гораздо более важно, чтобы преподаватель (или вы сами, если вы работаете дома) попросил модель принимать преувеличенные позы и часто менять положение тела. Гипертрофированная манера придаст рисунку драматичности, а быстрое реагирование на изменение позы принесет в него спонтанный характер.

ПРОЕКТ

Посвятите практике целый день, рисуя или в классе с профессиональной моделью, или дома, уговорив попозировать кого-то из друзей. Если предпочтете работать дома, то наверняка вам сначала будет смешно: ничего страшного, это упражнение и должно быть забавным. К концу сессии постарайтесь сделать пятнадцать рисунков, потратив на каждый не более 2–5 минут.

ЦЕЛЬ

- Трактовать реальность в собственном стиле.
- Улучшить способность быстро и внимательно наблюдать.
- Достичь свежести и смелости исполнения, как можно быстрее запечатлевать позы на бумаге.
- Уловить атмосферу и в то же время как можно точнее представить ее в графике.

Уроки рисунка с натуры

Вы поймете, что работа с другими студентами в классе подстегивает энтузиазм и творческий запал и является ценной практикой в рисовании фигур.

Самооценка

- Внимательно ли вы наблюдали за моделью?
- Принимала ли модель интересные позы?
- Удалось ли вам с помощью этого упражнения отточить технику наблюдения, ускорить реакцию?

ПРОЦЕСС

Сначала несколько минут зарисовывайте позу и одежду в общих чертах, в своем собственном стиле, как вы его себе представляете. Рисуйте уверенно. Быстро зарисовав позу, вы должны будете выделить главные элементы и очень быстро отобразить их на бумаге. Старайтесь избегать нечетких, слабых карандашных линий, в результате которых получаются робкие зазубренные контуры. Затем, стараясь не смотреть на бумагу, сделайте рисунок непрерывной линией, не отрывая карандаш от бумаги. Пусть модель меняет позы каждые несколько минут. Теперь можете использовать

► Уловить позу

Эти фигуры были нарисованы во время урока рисования с натуры. На каждый набросок было отведено ограниченное время, и в результате мы видим рисунки, на которых запечатлены основные элементы модели одежды и каждый из которых производит сильное впечатление. Если вам некогда с доскональной точностью обрисовывать контуры, то скорее всего ваш рисунок будет подвижным, живым и спонтанным.

краски, ограничившись тремя-четырьмя цветами. Наносите краску широкой кистью, обозначая позы быстрыми штрихами кисти. Теперь можете использовать смешанную технику,

Вы можете нарисовать одежду краской, но черты лица выделить лучше карандашом или пастелью. Помните: каждый рисунок должен заполнить лист бумаги целиком. Изображайте позы

гипертрофированно, чтобы сделать эскизы более живыми. Иногда может оказаться полезным, если вы попросите модель принимать разные позы (сидя, стоя или рядом с каким-нибудь

предметом, который можно использовать или не использовать для заполнения свободного пространства на странице). Однако проследите, чтобы позы не мешали четкому отображению ваших идей.

См. также

- Учимся рисовать фигуру, с. 52
- Важность набросков, с. 84

Урок 9: образец

Работа с живой моделью особенно стимулирует, так как приходится по максимуму использовать каждую секунду сессии. Экспрессивность и выразительность набросков на этой странице появилась благодаря необходимости быстро реагировать на частое изменение поз. Смелое исполнение выявляет самую суть любого рисунка: в данном случае каждый из них заполняет всю страницу, позы модели преувеличены, что добавляет энергии рисунку. Неожиданные цвета оживляют предмет, который иначе мог бы показаться скучным; но даже беглый взгляд на журналы моды покажет, что в изображениях модной одежды кожа не всегда естественного цвета и волосы иногда выглядят ненатурально. Уверенное применение различных графических средств (гуашь, пастель) наделяет подвижностью застывший в одной позе объект. Очень важно не бояться делать ошибки. При быстром исполнении некоторые рисунки неизбежно окажутся неудачными, но те, что все же удались, будут наполнены свежестью, которая при излишней обработке всегда исчезает.

◀▶ Использование цвета и графики

В этих иллюстрациях и цвет, и графические средства применяются очень эффективно. Волосы пурпурного цвета и зеленоватая кожа гармонируют с оттенками, используемыми в одежде. Ограниченная цветовая палитра обеспечивает ясность представленной модели одежды. Поскольку используются только карандаш и краска, нанесенная мокрой кисточкой смелыми мазками, сущность каждой позы определяется и переносится на бумагу почти молниеносно.

► **Меньше, да лучше**

Каждый лист заполнен интересной композицией, которая не только является графическим изображением отдельной модели одежды, но и определяет дух ансамбля. Слишком глубокое внимание к деталям способно помешать передаче общей темы коллекции.

Техника коллажа

Дизайнер непременно должен исследовать все доступные варианты техники рисунка и эскиза. Один из наиболее креативных методов — техника коллажа. Существует множество вариантов применения этого способа: вырезки вольной формы из цветной бумаги, цветная газетная бумага, цветные и текстурные журнальные иллюстрации.

Нестандартный способ работы с коллажем — совмещение этой техники с рисунком с натуры. Вы можете выполнить рисунок, ничего не рисуя, а просто отрывая кусочки бумаги или вырезая их более аккуратно. Как и с рисунком с натуры, чем быстрее вы работаете, тем более спонтанным окажется результат. Вы вынуждены принимать мгновенные решения и переносить идею на бумагу, прежде чем изменится поза. Это может быть непросто, когда вам приходится отыскивать исходный материал, делать вырезки и прикреплять их к коллажу. Ваш выбор не должен быть предопределен; интересную иллюстрацию можно создать, используя необычные изображения, нарезанные квадратами или полосками (см. фото внизу).

Коллаж освобождает от необходимости использовать рисование, но вместе с тем расширяет ваш визуальный арсенал. Запечатлевая позу модели иными способами, вы откроете новые подходы к рисованию. Составление коллажа может напомнить вам то, чем вы занимались в начальной школе, но это и неудивительно: ведь в раннем детстве вы не были стеснены предубеждениями.

Креативный коллаж

Вы можете делать вырезки из журналов, образцов ткани и обоев, открыток, постеров, упаковок и других источников.

ПРОЕКТ

Возьмите стопку старых журналов по любой теме. Они должны содержать множество фотографий, которые можно будет использовать в креативных целях. Попросите кого-то из друзей стать вашей моделью или посетите урок рисования с натуры. Сделайте пять изображений модели, используя материал из журналов. Разумеется, это займет больше времени, чем рисование, но на каждый коллаж отведите ограниченное время.

ЦЕЛЬ

- Исследовать новый способ передачи идей на бумаге, используя в качестве средства вырезки, а не традиционные карандаши и краски.
- Освободиться от груза предубеждений об использовании образов, чтобы работа выглядела оригинальной и спонтанной.

Самооценка

- Полностью ли вы использовали пространство?
- Использован ли материал из журналов изобретательно, в необычной манере?
- Сохраняет ли рисунок свежесть, появившуюся благодаря скорости исполнения?
- Сумели ли вы отказаться от карандаша?

ПРОЦЕСС

Принесите в класс большую стопку журналов. Попросите модель принять интересную позу: чем неудобнее поза, тем меньше у вас будет времени отобрать, вырезать или оторвать

кусочек бумаги и приклеить его на лист.

Работая с материалом, мыслите всесторонне, соединяйте неожиданные цвета и текстуры. Всегда старайтесь заполнить пространство по максимуму, хотя,

возможно, вам и не захочется включать в коллаж посторонние предметы (например, стулья). Подготавливая части коллажа, используйте ножницы или нож для бумаги либо просто рвите бумагу и крепите ее к листу. Старайтесь не тратить слишком много времени на отдельную иллюстрацию, добивайтесь непосредственности, устанавливая ограничение во времени для каждого коллажа. Для создания экспрессивного эффекта акцентируйте позы. Боритесь с искушением улучшить эскиз, добавив рисунок от руки карандашом или краской. В этом уроке внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы научиться использовать журнальные вырезки наиболее эффективно.

См. также

- Рисунок с натуры, с. 58
- Не только карандаш, с. 70
- Организация пространства листа, с. 74

◀▶ Соображайте быстро

У вас есть всего несколько минут для вырезания (вырывания) кусочков из журналов и их приклеивания. Изящное решение, экономящее время, — «негатив» (когда на белом листе остаются пустые участки, где мог бы быть рисунок).

Урок 10: образец

И зучая различные варианты выполнения эскизов для моделей одежды, дизайнер получает возможность высвободить творческую энергию. Самый очевидный способ иллюстрирования — рисунок карандашом и красками, однако именно коллаж позволяет добиться результата, который выглядит особенно оригинально и современно. Коллаж часто применяется для конечной презентации коллекции одежды, но работа с коллажем в обстановке спонтанности особенно интересна и сложна. Иллюстрации на этих страницах проникнуты непосредственностью и ощущением момента, так как дизайнер был вынужден реагировать на быстро меняющиеся позы и отбирать, вырезать и крепить элементы коллажа в ускоренном темпе. Коллажи заполняют все пространство страницы и производят впечатление. Чем крупнее изображение на листе, тем сильнее эффект. Небрежно оторванные края хорошо сочетаются с более аккуратными вырезками. (Если края выглядят слишком неаккуратно, можно улучшить эскиз, сделав цветную копию коллажа.) Работая с коллажем, дизайнер вынужден постоянно предвидеть следующий шаг. Однако результат остается всегда частично непредсказуемым.

◀ Новый подход

На этом коллаже тема представлена особенно живо благодаря противопоставлению необычных цветов и рисунков. Составление коллажа позволяет дизайнеру глубже задуматься о цветовой гамме тканей и стиле моделей.

◀ Цветовое ограничение

Благодаря скудной цветовой палитре эти коллажные иллюстрации выглядят свежо и современно. В выборе журнальных вырезок дизайнер руководствовался любопытной текстурой и гармонирующими оттенками. Затем элементы коллажа были вырваны или вырезаны ножом для бумаги.

◀ Создать иллюзию

Вырезки из различных источников можно объединить в коллаж, чтобы в результате получилось изображение человеческой фигуры в одежде. Необязательно изображать все части тела, чтобы фигура выглядела достоверно: в коллаже, иллюстрирующем девушку, используется «негатив» (пустое пространство) в области щиколоток, что делает иллюстрацию более подвижной.

Идеи из гардероба

Первый штрих на пустом листе бумаги никогда не дается легко. Поэтому студентам-дизайнерам полезно попрактиковаться, рисуя коллекцию, составленную из уже существующих вещей. Выбирая предметы из собственного гардероба, вы начинаете практиковаться на вещах, которые вам точно нравятся; к тому же вы уже умеете сочетать их наилучшим образом, делая это каждый раз, когда куда-то идете. Вы знаете, для какого случая подходит та или иная вещь, и потому имеете представление о подходящем стиле иллюстрации — повседневный, шикарный, вечерний. Иногда рисунки должны очень точно отражать оригинал; в других случаях можно проявить фантазию. В этом уроке вы научитесь не только воспроизводить цвет и силуэт модели, но и передавать общее настроение. Смелость — лучший подход: чувствуйте себя уверенно, выполняйте эскизы в индивидуальном стиле.

ПРОЕКТ

Выберите из своего гардероба четыре комплекта одежды, приблизительно попадающих под определение «коллекция», и сочетайте их различными способами.

Экспериментируйте с различными стилями эскиза. Найдите общую тему, чтобы вещи выглядели как единая коллекция. Сделайте четыре эскиза моделей одежды.

ЦЕЛЬ

- Пристальнее присмотреться к вещам, которые кажутся знакомыми.
- Сфокусироваться на различных способах сочетания предметов гардероба и цветовых комбинациях.
- Подумать, как лучше отобразить на бумаге текстуру тканей, облик моделей в целом.

Планирование коллекции

Эта подборка из приталенных жакетов, брюк и юбки хорошо складывается в коллекцию. Сфотографируйте отобранные вещи, вырежьте фотографии по контуру и сделайте карандашные наброски, группируя предметы гардероба.

ПРОЦЕСС

Развесьте одежду или разложите ее на полу. Сфотографируйте ее и сделайте наброски на бумаге, чтобы придумать позы. С помощью красок и фломастеров создайте цветовую палитру, воссоздающую реальные цвета одежды (допускаются маленькие вольности). Затем постарайтесь придать коллекции единый облик. Этого можно добиться, объединив серию иллюстраций одной темой и нарисовав фигуры в одинаковых позах. При этом можно изобразить их в минималистском духе: использовать «негатив» (пустое пространство) и обойтись без внешних контуров. Ваша работа должна выглядеть непосредственно, поэтому не прорабатывайте финальные эскизы слишком тщательно, будьте смелее. Рисуйте быстро и не унывайте, если первые попытки окажутся неудачными.

Воссоздание цвета

Протестируйте несколько образцов цвета, используйте краски и фломастеры и попробуйте нарисовать ткани, из которых сшита ваша коллекция одежды.

Помните о деталях

При помощи этих линий художник подбирал лучший способ нарисовать волосы.

Самооценка

- Отобраны ли для коллекции лучшие вещи?
- Хорошо ли они сочетаются между собой?
- Удалось ли вам найти наилучшее графическое средство отображения?
- Изобразили ли вы простые, но эффектные позы?
- Смотрится ли коллекция как единое целое?

См. также

- Не только карандаш, с. 70
- Иллюстрация смелого узора, с. 76
- Планирование линии одежды, с. 88

Урок 11: образец

Когда дизайнер рисует готовую одежду, вместо того чтобы иллюстрировать собственные идеи, он тем самым способствует развитию наблюдательных навыков. Пристально присмотревшись к вещам, которые кажутся знакомыми, можно увидеть детали покроя или отделки, которые до этого оставались незаметными (вырез горловины или элемент застежки), — новые наблюдения могут пригодиться в дизайнерской работе.

Очень важно тщательно отбирать предметы гардероба для эскиза, продумывать, какие вещи станут основой будущей коллекции. Это задание знакомит нас с процессом планирования коллекции (см. с. 88). Как видно по приведенным примерам, предметы гардероба отдельно друг от друга могут не представлять собой ничего особенного, однако, когда их сочетают друг с другом в стилизованных эскизах, получается глубоко впечатляющая коллекция. Придумав позы и определив цветовую палитру, дизайнер должен решить, как перенести образы на бумагу наиболее выразительным способом. Именно тогда важно выбрать индивидуальный стиль и единую тему, которые помогут отдельным вещам сложиться в коллекцию.

▼ Последовательная стилизация

Наброски фигурок определяют общий стиль будущей серии эскизов: волосы, развевающиеся в горизонтальной плоскости, и вытянутые руки.

► Минимализм

В минималистском эскизе внимание сосредоточено на силуэте и цветовой гамме. Благодаря такому последовательному подходу и другим повсеместно используемым элементам стилизации группа отдельных предметов воспринимается как спланированная линия одежды.

▼ Волнистые линии

Развевающиеся волосы — необычная деталь, объединяющая все фигуры.

▲ Между строк

Эти рисунки активно используют метод «негатив»: некоторые участки белой бумаги остаются пустыми, чтобы зритель мысленно дорисовал невидимые линии. Иллюстрация ясна и при этом не банальна, результат намного интереснее четко выполненного рисунка.

▲ Ощущение единства

Повторяющиеся позы (фигуры изображены с рукой на бедре или вытянутой левой рукой) придают серии рисунков ощущение целостности.

Не только карандаш

Когда мы заговариваем о рисовании, сразу же приходит в голову наиболее очевидный инструмент: карандаш и все его разновидности — от твердого до почти кремообразного. Однако, как уже говорилось в уроке 10, «рисовать» можно даже с помощью куска бумаги, вырванного из журнала. Если подключить воображение, арсенал средств, которые можно использовать для достижения желаемого результата, станет поистине

безграничным. Медленно сохнущая краска (например, масляная) плохо подходит для эскиза модели одежды, но существует

огромный выбор других материалов: цветные фломастеры, краски на водной основе, мелки

и всевозможные сочетания этих средств. В последнее время для некоторых дизайнеров компьютерная мышь стала столь же важна, как карандаш и кисточка. Некоторые материалы могут больше соответствовать вашему индивидуальному стилю работы, но вы не узнаете этого, пока не испробуете максимальное их число. Эксперименты с новыми способами творчества очень стимулируют и приносят удовольствие. Стоит повторить, что в пробах и ошибках нет ничего страшного. Вполне понятно, что вы хотите гордиться своей работой, но если

никогда не идти на риск, ваши идеи окажутся не более чем посредственностью.

ПРОЕКТ

Используя более доступные материалы, например гуашь и пастель (мелки и акриловые краски на водной основе для этого проекта не годятся), выберите ограниченное количество цветов, например три. Разработайте коллекцию из четырех костюмов, объединенных одной темой и своеобразной цветовой палитрой. Проследите, чтобы законченные иллюстрации ярко демонстрировали вашу концепцию.

ЦЕЛЬ

- Экспериментировать со смешанной техникой, открыть новые подходы в дизайне.
 - Развить идею о том, что серия рисунков воспринимается более выигрышно, если эффектно и последовательно проиллюстрировать тему.
- Добиться единого облика, нанося цвет одновременно на все рисунки, вместо того чтобы завершать их по одному.

Самооценка

- Хорошо ли сочетаются выбранные вами цвета?
- Уверенно ли выглядят готовые эскизы?
- Характеризует ли эскизы единый облик, отражает ли сущность коллекции?
- Удалось ли вам извлечь максимальную пользу из сочетания различных графических средств?

ПРОЦЕСС

Основываясь на обширном материале, который вы усвоили из первых глав книги, выберите тему — основу для коллекции. Совместите выбранные цвета, убедитесь, что они хорошо гармонируют. Затем сделайте пару набросков, сначала выполнив рисунок пастелью, а затем раскрасив внутри контура акварелью (краска хоть и разбавлена водой, но должна быть насыщенного цвета). Пастель не размаывается, если краску нанести сверху, и создает интересный контраст. Затем положите перед собой 4 листа бумаги 50 x 75 см. Уверенно нарисуйте карандашом контуры моделей, максимально используя пространство листа. Теперь методично нанесите пастель на все рисунки каждый цвет по очереди. Будьте смелее! Наконец нанесите акварель каждый цвет поочередно на все иллюстрации.

▲ Смешанная техника

Цвета и тематика этих черновиков были чуть изменены в финальных эскизах (см. с. 72–73), но техника в обоих случаях применялась одинаково — на все четыре рисунка белую

См. также

- Иллюстрация смелого узора, с. 76
- Важность набросков, с. 84
- Планирование линии одежды, с. 88

Урок 12: образец

Экспериментируя с применением и смешением различных графических средств, можно достичь поразительных результатов. Необычные сочетания изобразительных техник придают эскизам моделей свежесть, оригинальность, заставляют их выделяться на общем фоне. На показанных иллюстрациях можно увидеть, какой удивительный эффект достигается при помощи пастели в качестве базового рисунка и акварельных красок, нанесенных поверх пастели, обладающей сверхстойчивыми свойствами. Цветовая палитра была определена до того, как задумка дизайнера была перенесена на бумагу, а затем цвета один за другим были нанесены на все рисунки. Таким образом, дизайнеру удалось пронести общую концепцию через всю серию иллюстраций. Подобный метод работы позволяет завершить все рисунки одновременно и наделить их характерным единым стилем.

▲▲▲ Насыщенные краски

В этих финальных эскизах первоначальные идеи по использованию цвета были отвергнуты в пользу более изысканного сочетания приглушенных тонов. Художник использовал сверхстойчивые свойства пастели, чтобы создать вокруг каждой фигуры ауру незаполненного пространства, подчеркивая акварельные переходы и придавая насыщенность даже приглушенным бледным оттенкам.