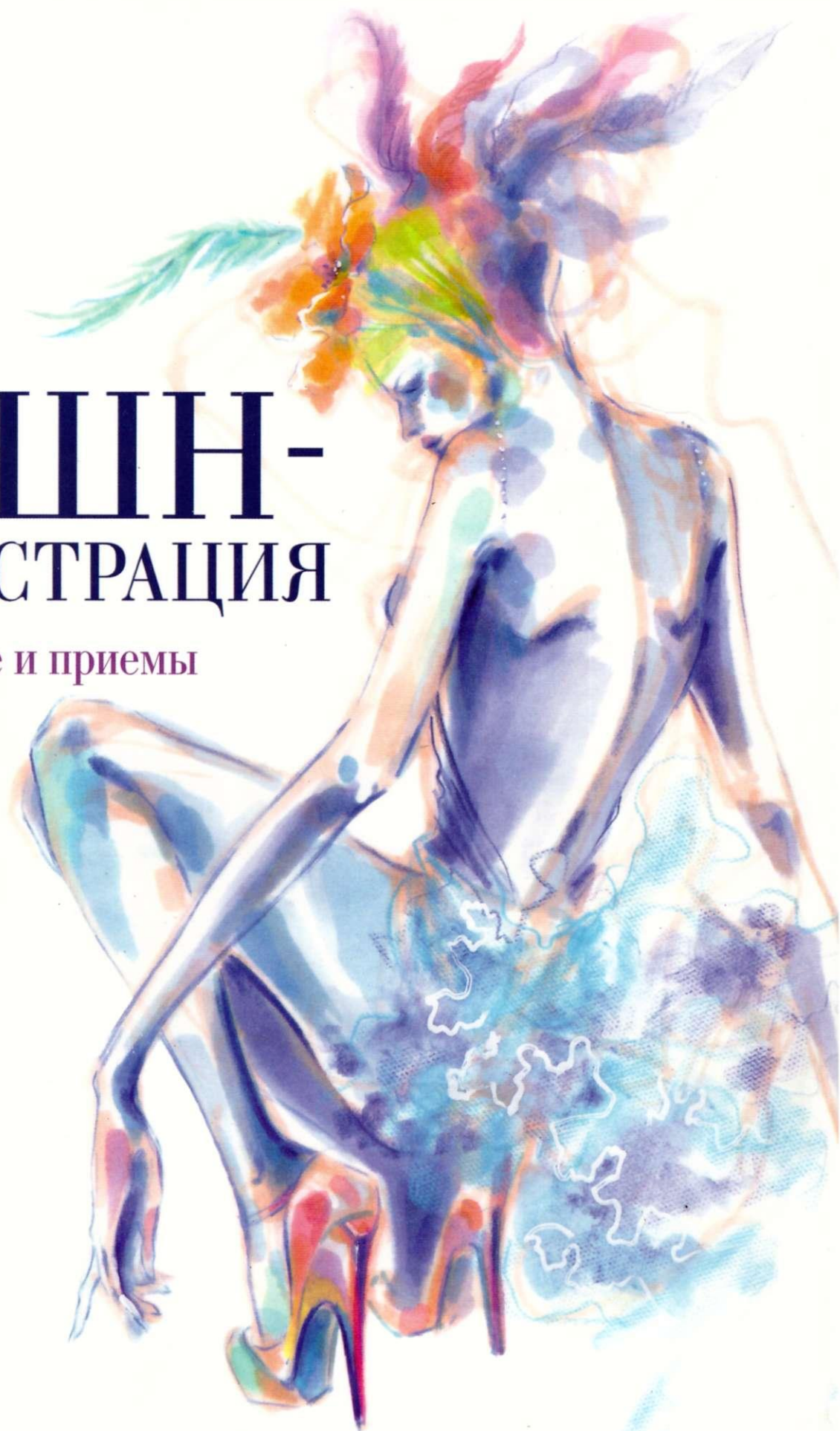


ФЭШН- ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Вдохновение и приемы



АННА КИПЕР



УДК 687.1+75.05
ББК 37.24-2+85.15
К42

Перевела с английского *Е. А. Бакушева* по изданию:
FASHION ILLUSTRATION (Inspiration and Technique) /
by Anna Kiper, 2011.

Охраняется законом об авторском праве. Нарушение ограничений,
накладываемых им на воспроизведение всей этой книги или любой
ее части, включая оформление, преследуется в судебном порядке.

Кипер, А.

К 42 Фэшн-иллюстрация / Анна Кипер ; пер. с англ. Е. А. Бакушева. — Минск : Попурри, 2015. — 144 с.: ил.

ISBN 978-985-15-2680-8.

В книге раскрываются приемы и методы изображения модной одежды с точки зрения дизайнера, даются рекомендации по построению энергичных композиций, созданию эффекта движения и общей атмосферы при изображении фигуры.

Для широкого круга читателей.

УДК 687.1+75.05
ББК 37.24-2+85.15

ISBN 978-0-7153-3618-2 (англ.)
ISBN 978-985-15-2680-8 (рус.)

© David & Charles Limited 2011
© Anna Kiper 2011
© Перевод. Издание на русском языке
Оформление. ООО «Попурри», 2015



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖЕНЩИН	8
ФИГУРА В ДЕТАЛЯХ	26
ЛИЦА.....	28
РУКИ	36
НОГИ.....	39
ИЗОБРАЖЕНИЕ ОДЕЖДЫ НА ФЭШН-ИЛЛЮСТРАЦИИ	42
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ	50
ПЛОСКИЕ ФЭШН-ЭСКИЗЫ.....	58
АКСЕССУАРЫ	64
КОМПОЗИЦИЯ НА СТРАНИЦЕ.....	66
ИЗОБРАЖЕНИЕ МУЖЧИН.....	74
ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕТЕЙ	84
ПРИЕМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТКАНЕЙ.....	90
ЗНАКОМСТВО С ИНСТРУМЕНТАМИ.....	116
ИЗОБРАЖЕНИЕ МОДЕЛИ	134
ВДОХНОВЕНИЕ. НАСТРОЕНИЕ. ДИЗАЙН.....	141

ВВЕДЕНИЕ

Тросто невероятно, что мой интерес к моде уходит корнями в Россию времен холодной войны — страну, не коснувшуюся западных модных веяний, отличительными чертами которой являлись серая униформа, эмоциональная холодность, враждебное отношение к творческому самовыражению и индивидуальности. Единственным спасением от беспощадной действительности моего детства мне служили сказки и восхищение замысловатыми узорами иллюстраций с традиционными русскими костюмами, созданными Билибиным — известным русским художником.

В подростковом возрасте я познакомилась с волшебными акварелями Леона Бакста и Александра Бенуа, открыв для себя огромный новый мир искусства. Декадентство начала XX века подстегнуло мое воображение и творчество. Мое мировоззрение и художественный вкус сформировались под влиянием Врубеля и Рериха, Гумилева и Блока. Их творчество вдохновило меня на карьеру в моде и искусстве. Несмотря на все трудности, сопровождавшие мою иммиграцию в Соединенные Штаты в полном одиночестве, и преодоление культурных различий, моя увлеченность модой неуклонно росла.

На протяжении всей истории человечества художники постоянно и с огромным вниманием к деталям изображали одежду, но только благодаря плакатам Тулуз-Лотрека и рисункам тушью Обри Бёрдслея и Эрте конца XIX — начала XX века иллюстрация в моде (фэшн-иллюстрация) превратилась в самостоятельный вид искусства. Тридцатые и пятидесятые годы — эпоха роскошного стиля, нашедшего отражение в работах Рене Буэ-Вийомеза, Карла Эриксона и Рене Грюо. В 70–80-е годы фэшн-иллюстрация оказала колоссальное влияние на дизайн одежды, и воздействие уличных трендов на культуру моды чувствовалось повсюду: и в волнующем блеске Антонио Лопеса, и в энергетике новой волны Тони Вирамонтеса, и в дерзкой простоте Мэтса Густавсона.

В 90-е годы фэшн-иллюстрация оказалась в тени фотографии — побочного эффекта технологической революции. По мере того как компьютеры непрерывно упрощали жизнь, а цифровое искусство становилось все более популярным, спрос на иллюстрации, нарисованные от руки, начал падать. Студии Стивена Мейзела, Сары Мун и Тима Уокера создают восхитительные фотографии. Но даже самые потрясающие снимки не в состоянии передать магию руки художника и уникальную связь, возникающую между ним, рисунком и зрителем. Рисунок от руки напрямую связывает зрителя и художника, служа выражением индивидуального стиля, энергии и креативности последнего.

Рисунок жизненно важен для фэшн-индустрии. Многие ведущие дизайнеры, такие как Карл Лагерфельд, Кристиан Лакруа и Ив Сен-Лоран, прежде чем создать коллекцию, переносили дизайн своих моделей на бумагу.

Данная книга является выражением взгляда дизайнера на иллюстрацию в моде, и, надеюсь, она внесет свой вклад в возрождение этой уникальной формы искусства. Каждый урок представляет собой историю с увлекательными нюансами и идеями, которые вдохновят многих дизайнеров на то, чтобы заново открыть для себя искусство рисунка как средство создания живого и оригинального художественного произведения.

МОЕЙ СЕМЬЕ



Анна Киселева

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖЕНЩИН

РИСУНОК ОТ РУКИ

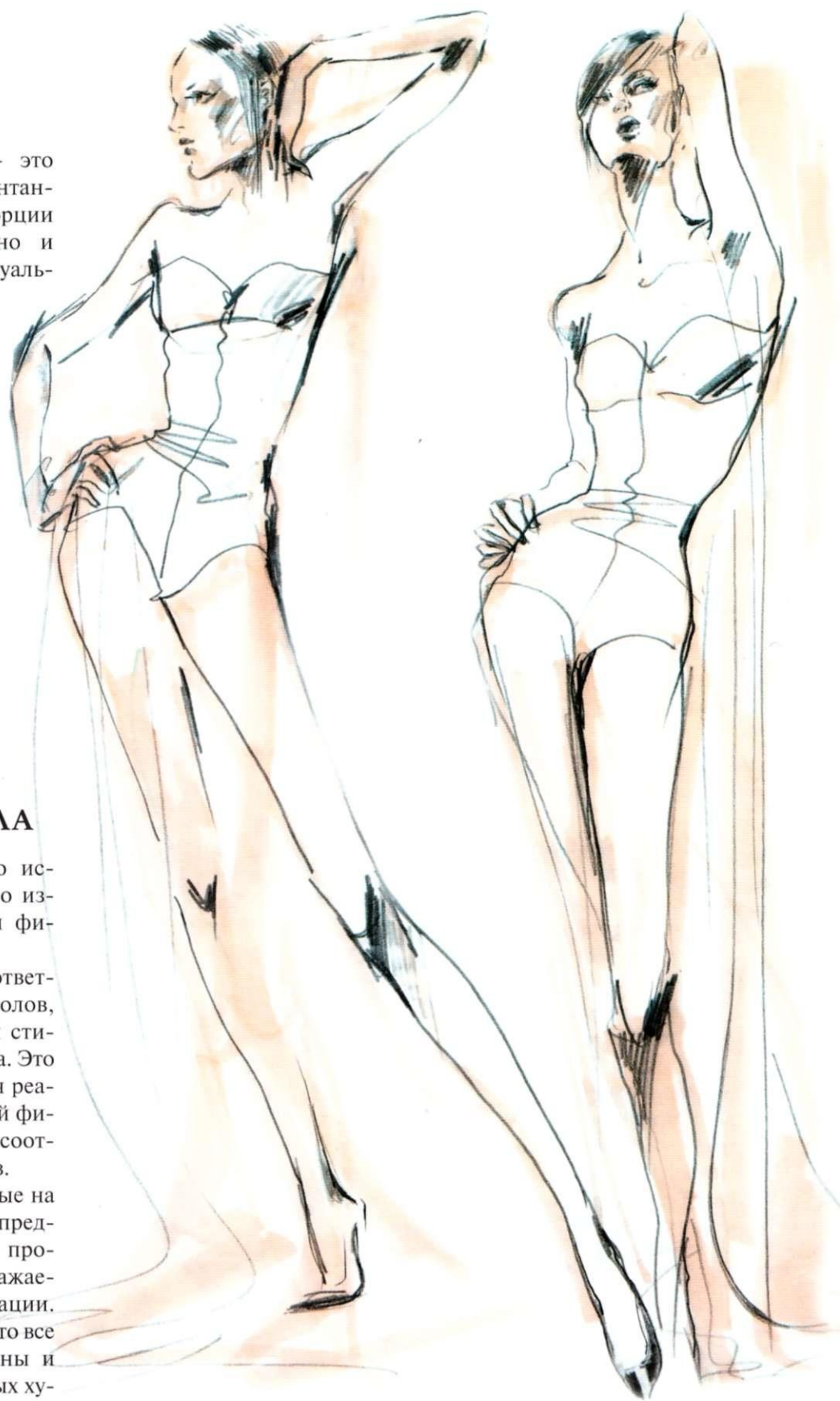
Рисунок от руки — это быстрый общий и спонтанный набросок. Пропорции обозначены интуитивно и подчеркивают индивидуальный стиль.

ПРОПОРЦИИ ЖЕНСКОГО ТЕЛА

Высота головы часто используется как средство измерения при создании фигуры.

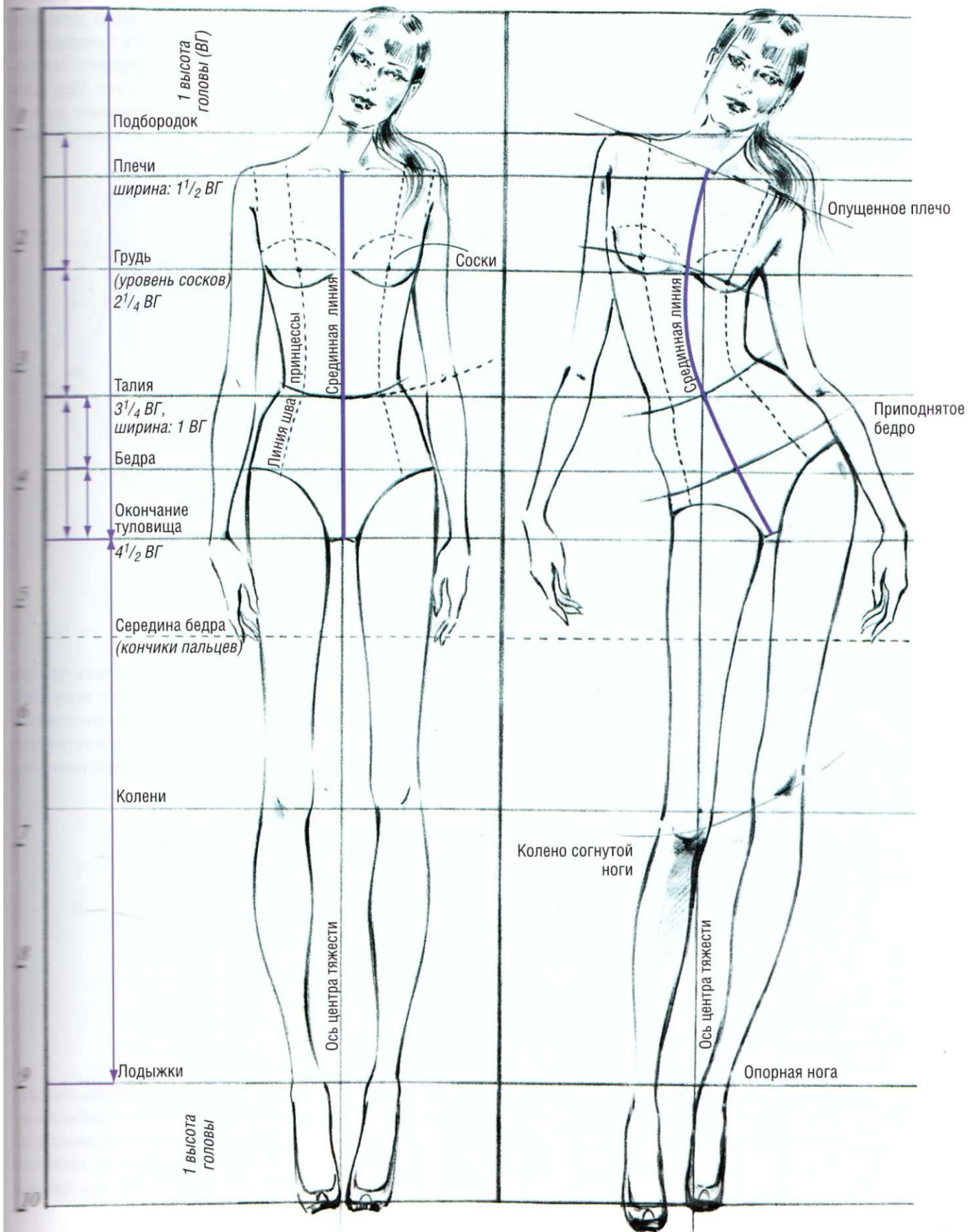
Высота фигуры, соответствующая высоте 10 голов, идеально подходит для стилизации фэшн-наброска. Это более вытянутая версия реалистичной человеческой фигуры, высота которой соответствует высоте 8 голов.

Примеры, приведенные на следующей странице, представляют собой схему пропорций фигуры, изображаемой на фэшн-иллюстрации. Необходимо помнить, что все размеры приблизительны и варьируются у различных художников.



ОСНОВНОЙ НАБРОСОК: 10 ГОЛОВ

ОСНОВНОЙ НАБРОСОК В ДВИЖЕНИИ



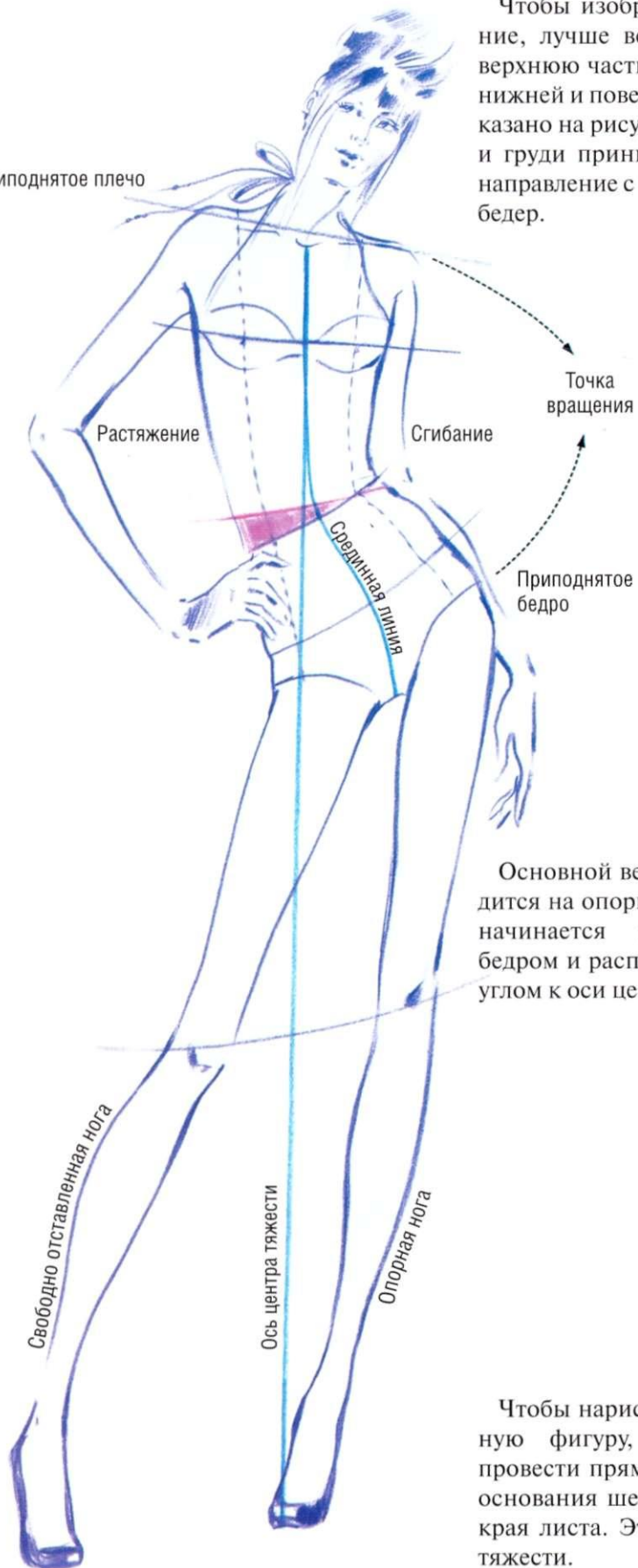
РАВНОВЕСИЕ И ДВИЖЕНИЕ

У ровно стоящей неподвижной фигуры срединная линия тела совпадает с осью центра тяжести.



Когда человек стоит, опираясь на обе ноги, вес распределяется на них равномерно. Линии плеч, груди, талии и бедер параллельны.

Приподнятое плечо

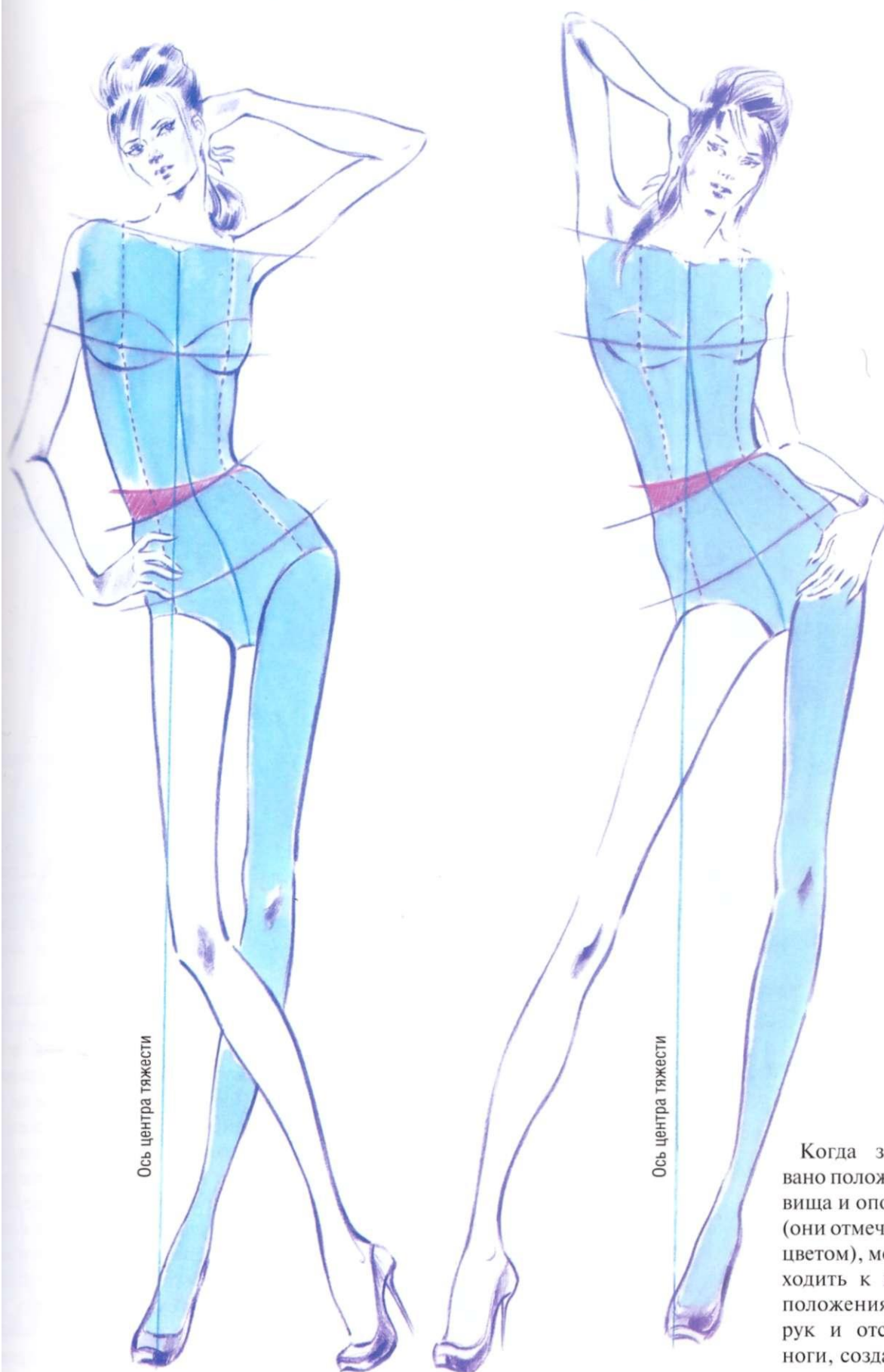


Чтобы изобразить движение, лучше всего отделить верхнюю часть туловища от нижней и повернуть, как показано на рисунке. Оси плеч и груди принимают разное направление с осями талии и бедер.

Основной вес тела приходится на опорную ногу. Она начинается приподнятым бедром и располагается под углом к оси центра тяжести.

Чтобы нарисовать статичную фигуру, необходимо провести прямую линию от основания шеи до нижнего края листа. Это ось центра тяжести.

ВАРИАЦИИ НАБРОСКА ФИГУРЫ

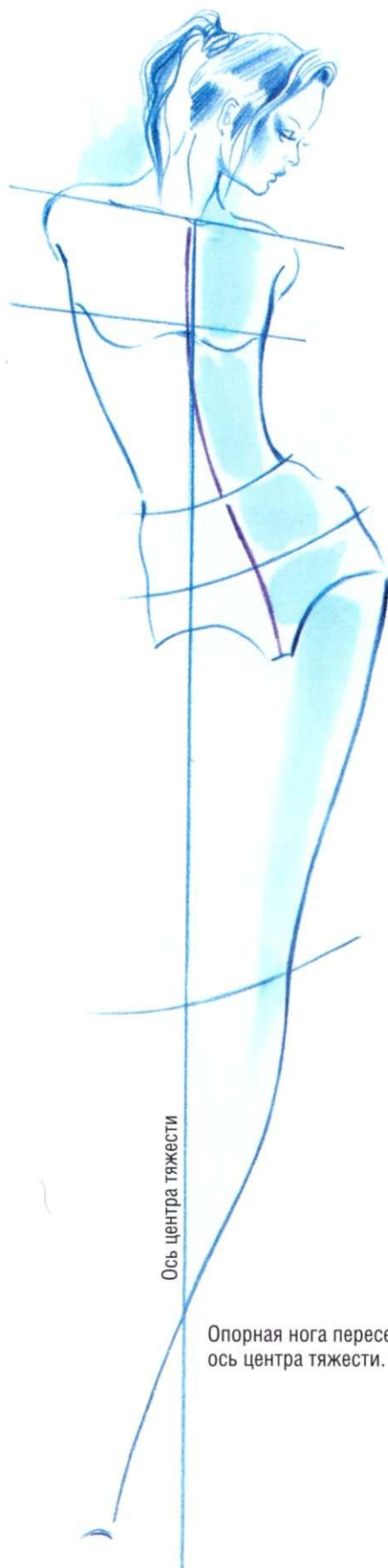


Ось центра тяжести

Ось центра тяжести

Когда зафиксировано положение туловища и опорной ноги (они отмечены синим цветом), можно переходить к вариациям положения головы, рук и отставленной ноги, создавая самые различные позы.

ФИГУРА ИДУЩЕЙ МОДЕЛИ



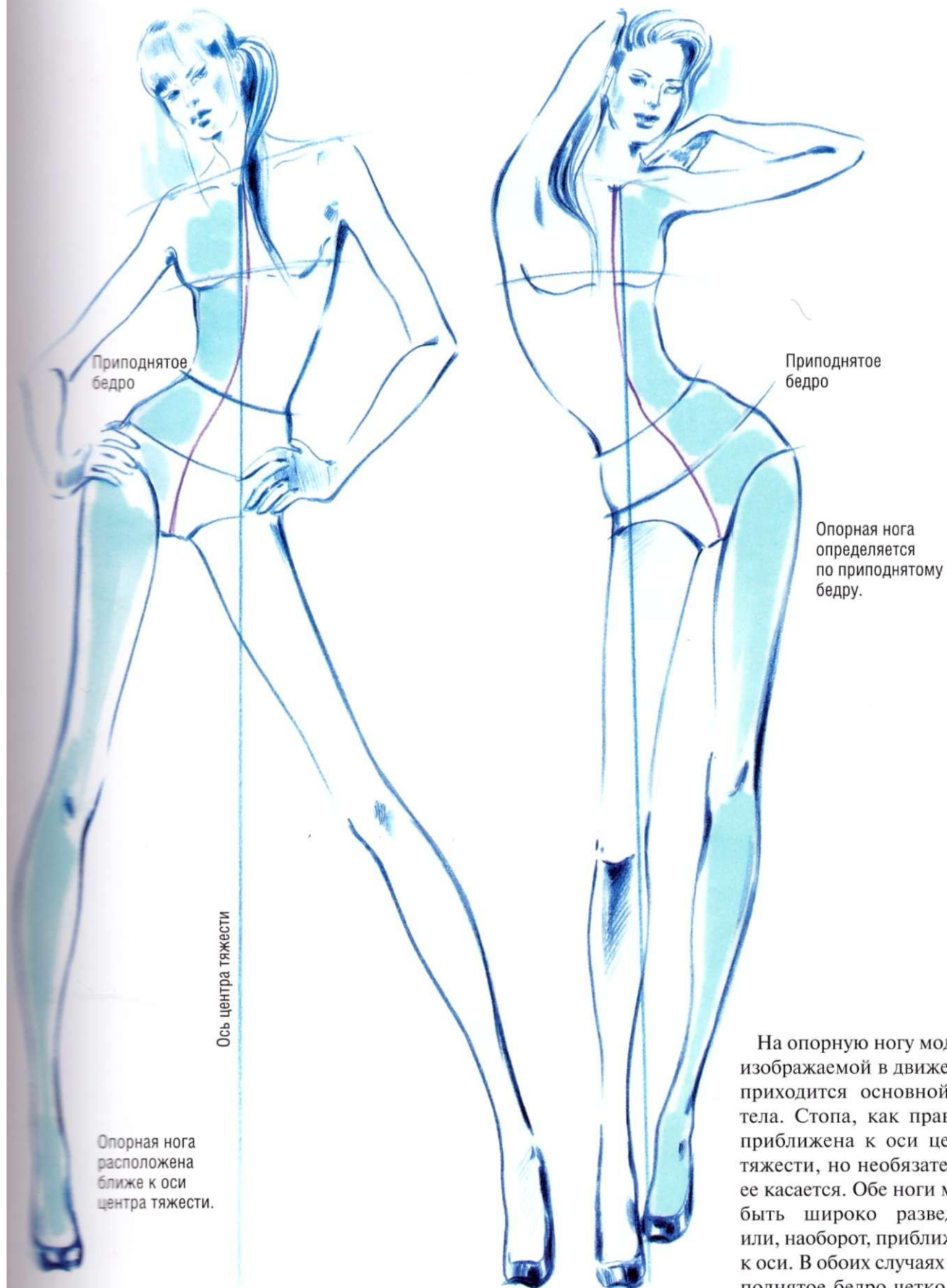
Фигура идущей модели.
Вид сзади

Фигуры динамично идущих моделей создают иллюзию модного показа и могут занять центральное место в вашем портфолио.

Изображение туловища движущейся модели создается таким же образом, как и при изображении вида спереди. Только у идущей модели угол опорной ноги выражен гораздо сильнее, поскольку на нее приходится весь вес тела.

Опорная нога пересекает ось центра тяжести, а колено отставленной ноги опускается. Икра и стопа укорачиваются с целью показать перспективу, а густая тень под коленной чашечкой придает глубину.

ВАРИАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОПОРНОЙ НОГИ



На опорную ногу модели, изображаемой в движении, приходится основной вес тела. Стопа, как правило, приближена к оси центра тяжести, но необязательно ее касается. Обе ноги могут быть широко разведены или, наоборот, приближены к оси. В обоих случаях приподнятое бедро четко указывает на опорную ногу.

ПОДМАЛЕВОК



Подмалевок — простой и эффективный прием, позволяющий обозначить пропорции и общий силуэт фигуры.

1. Наметьте приподнятое бедро и опорную ногу светлым или телесным фломастером. Быстро набросайте блоки головы и туловища модели, тщательно соблюдая пропорции и слегка преувеличив изгиб корпуса.

2. Проведите ось центра тяжести, начиная от основания шеи. Наметьте опорную ногу в области оси центра тяжести.

3. Передайте движение и пропорции рук модели.

4. Нанесите фоновые цвета для каждого элемента наряда и оттените тон кожи.

5. Создайте фактуру с помощью цветных карандашей и очертите контуры фигуры.



Anna Kiper

ПОДМАЛЕВОК СИЛУЭТОВ



Фигуру модели, одетой в многослойную одежду, можно набросать моментально, обозначив конечный силуэт.

1. Выполните подмалевок фигуры с помощью очень светлого фломастера. Очертите приподнятое бедро, опорную ногу и общие пропорции.

2. С помощью цветных карандашей прочертите более четкие контуры и акцентируйте детали.

3. Начинайте слоями накладывать цвета, включая тон кожи и фон.

4. Продолжайте накладывать глубокие тени и светлые пятна, добавляя рисунку объем и характер.



ФИГУРА МОДЕЛИ В ПОВОРОТЕ



Вид спереди $\frac{3}{4}$

Вид сзади

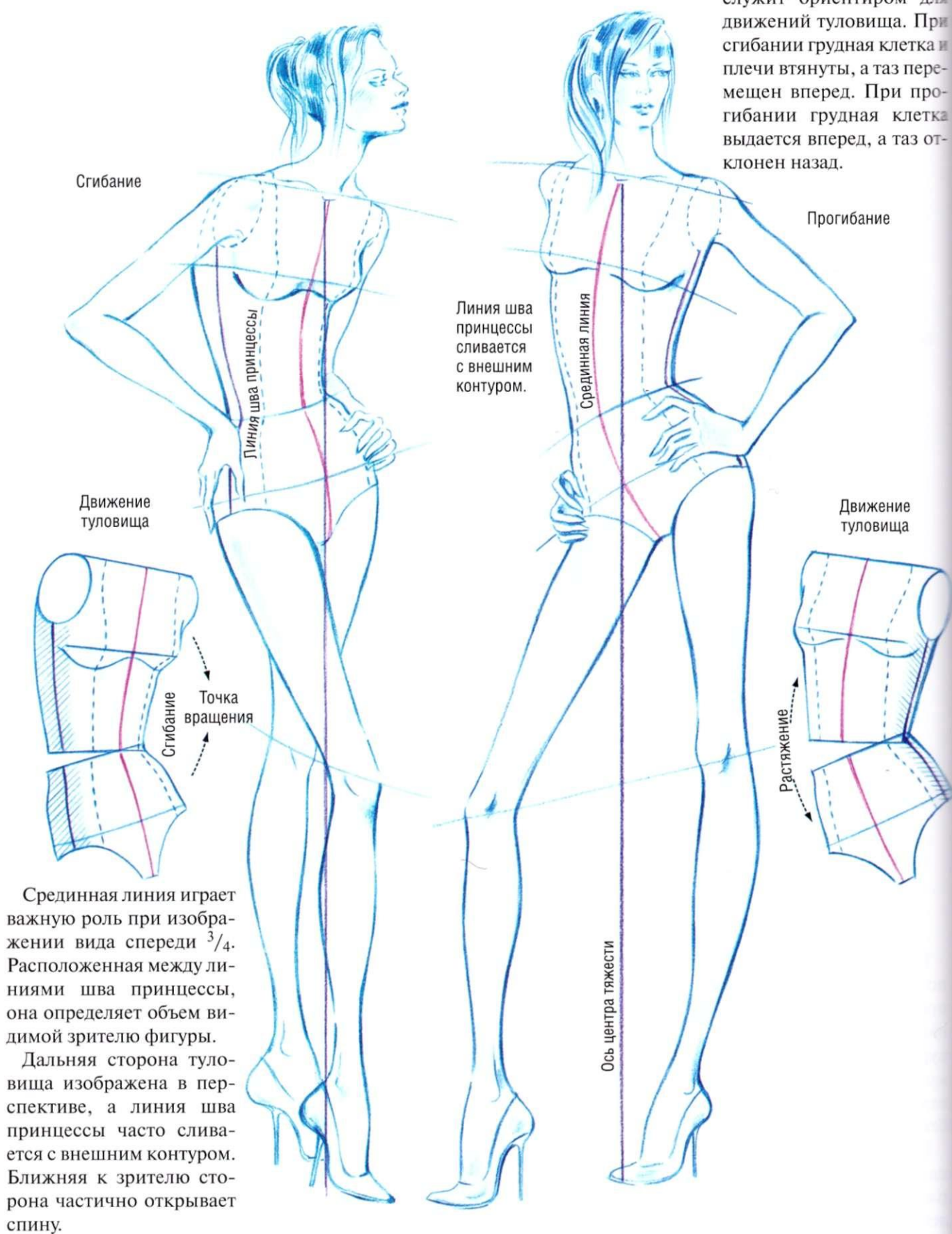
Такое положение тела позволяет дизайнерам представить наряды в наиболее выгодном ракурсе, а также продемонстрировать самые важные детали и особенности.

Поза и выражение лица модели лучше всего раскрываются с определенного угла.

Anna Keren

ВИД СПЕРЕДИ $\frac{3}{4}$. ВАЖНАЯ РОЛЬ СРЕДИННОЙ ЛИНИИ

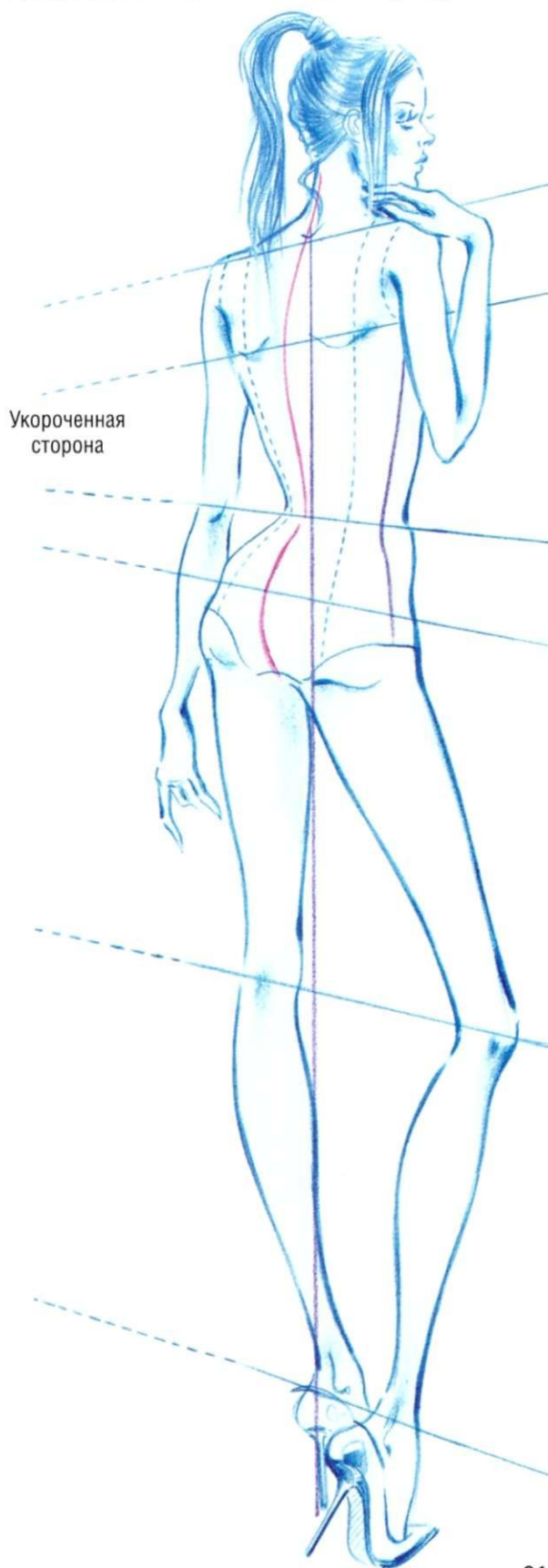
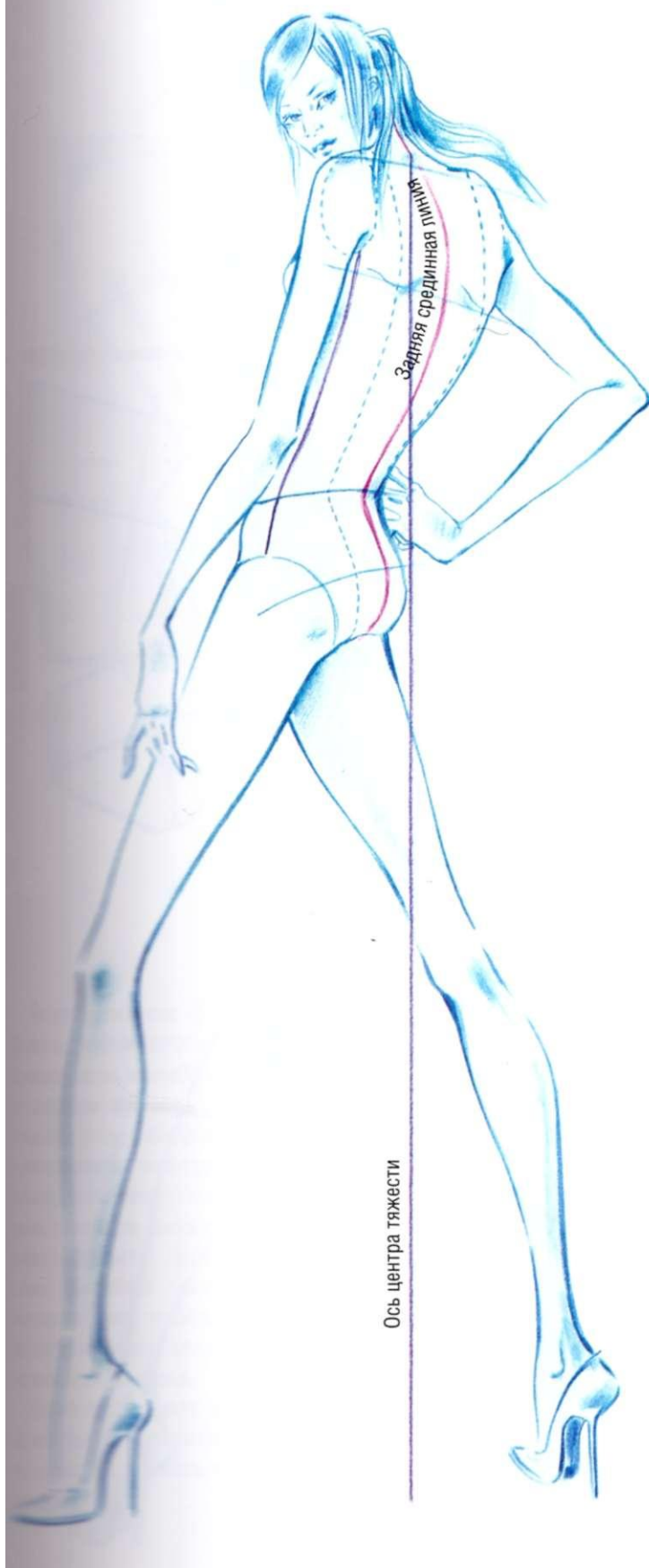
Срединная линия также служит ориентиром для движений туловища. При сгибании грудная клетка и плечи втянуты, а таз перемещен вперед. При прогибании грудная клетка выдается вперед, а таз отклонен назад.



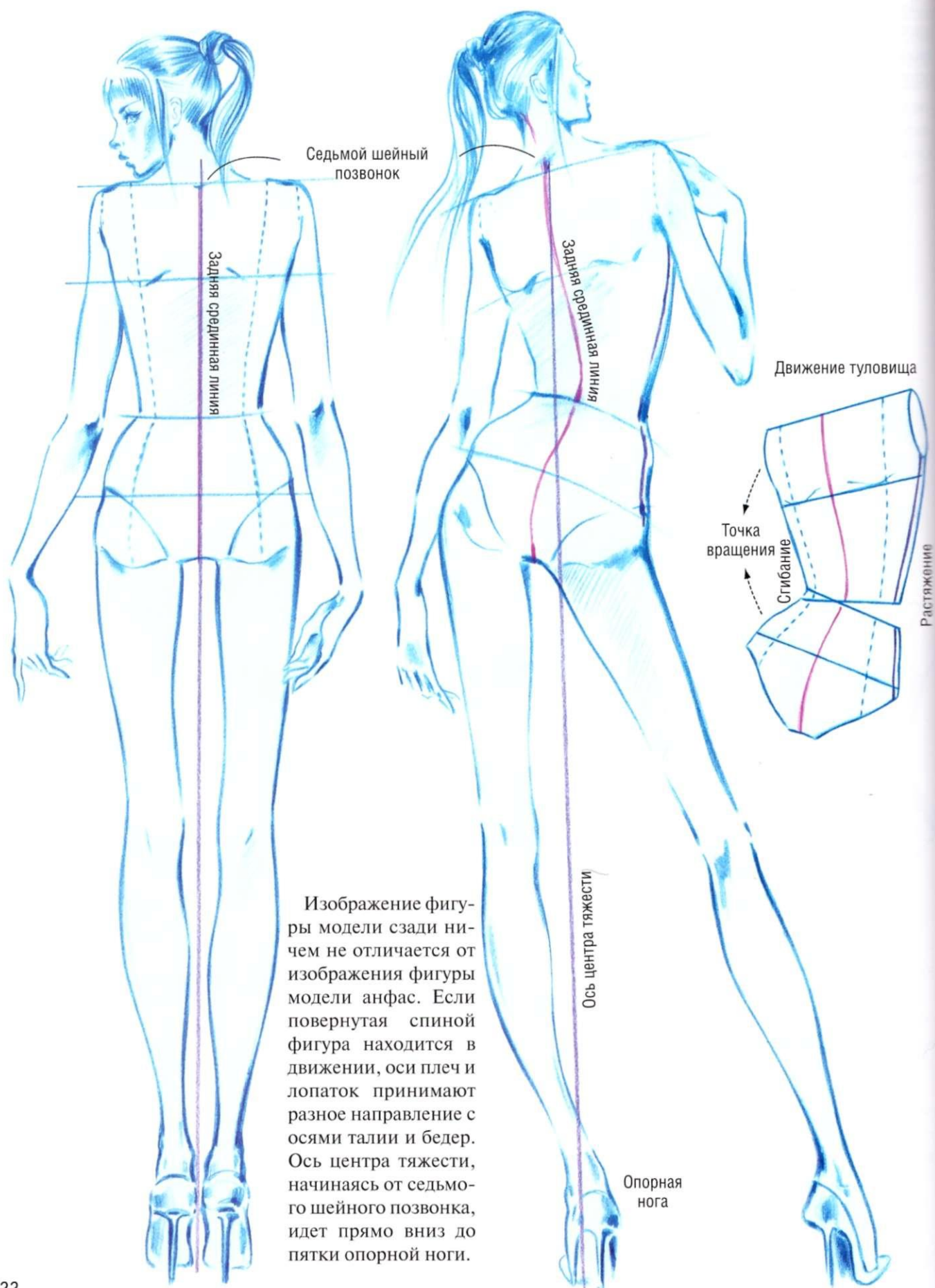
ВИД СЗАДИ $\frac{3}{4}$. ФИГУРА В ПЕРСПЕКТИВЕ

Задняя срединная линия играет важную роль при изображении движения вида сзади (в том числе $\frac{3}{4}$). Использование перспективы создает ощущение пространства и объема. Расположенные

под углом вспомогательные линии соответствуют осям плеч и лопаток, талии и бедер и сходятся в точке перспективы. Благодаря этому создается эффект укорачивания дальней стороны фигуры.



ВИД СЗАДИ



Изображение фигуры модели сзади ничем не отличается от изображения фигуры модели анфас. Если повернутая спиной фигура находится в движении, оси плеч и лопаток принимают разное направление с осями талии и бедер. Ось центра тяжести, начинаясь от седьмого шейного позвонка, идет прямо вниз до пятки опорной ноги.

ВИД СБОКУ



Изображение фигуры в профиль отличается красивыми плавными изгибами. Передняя срединная линия при таком угле обзора сливается с боковой линией контурами. Голова слегка наклонена вперед, а спина выгнута для усиления эффекта. Для подчеркивания изгибов тела изобразите модель так, чтобы контуры ее выступали за пределы прямоугольника.

Если в профиль фигура имеет легкий поворот, ее можно рассматривать как фигуру с углом $3/4$.

ЛИНИИ ДВИЖЕНИЯ В ФОРМЕ БУКВ С И S

Эффектные позы начинаются с динамичных линий движения. Линии движения в форме букв С и S (отмечены синим цветом) начинаются от макушки модели и повторяют изгиб тела, спускаясь вниз, к опорной ноге.

С-изгиб

S-изгиб





С-изгиб

С-изгиб

ФИГУРА В ДЕТАЛЯХ



Ничто не дает более точного представления об индивидуальном стиле, чем внимание к позе и деталям фигуры: рукам, стопам, лицу и волосам. Быстрого пути к выработке характерного стиля не существует. Это долгий творческий процесс, предполагающий эксперименты с инструментами, техниками, пропорциями фигуры и стилизацией.

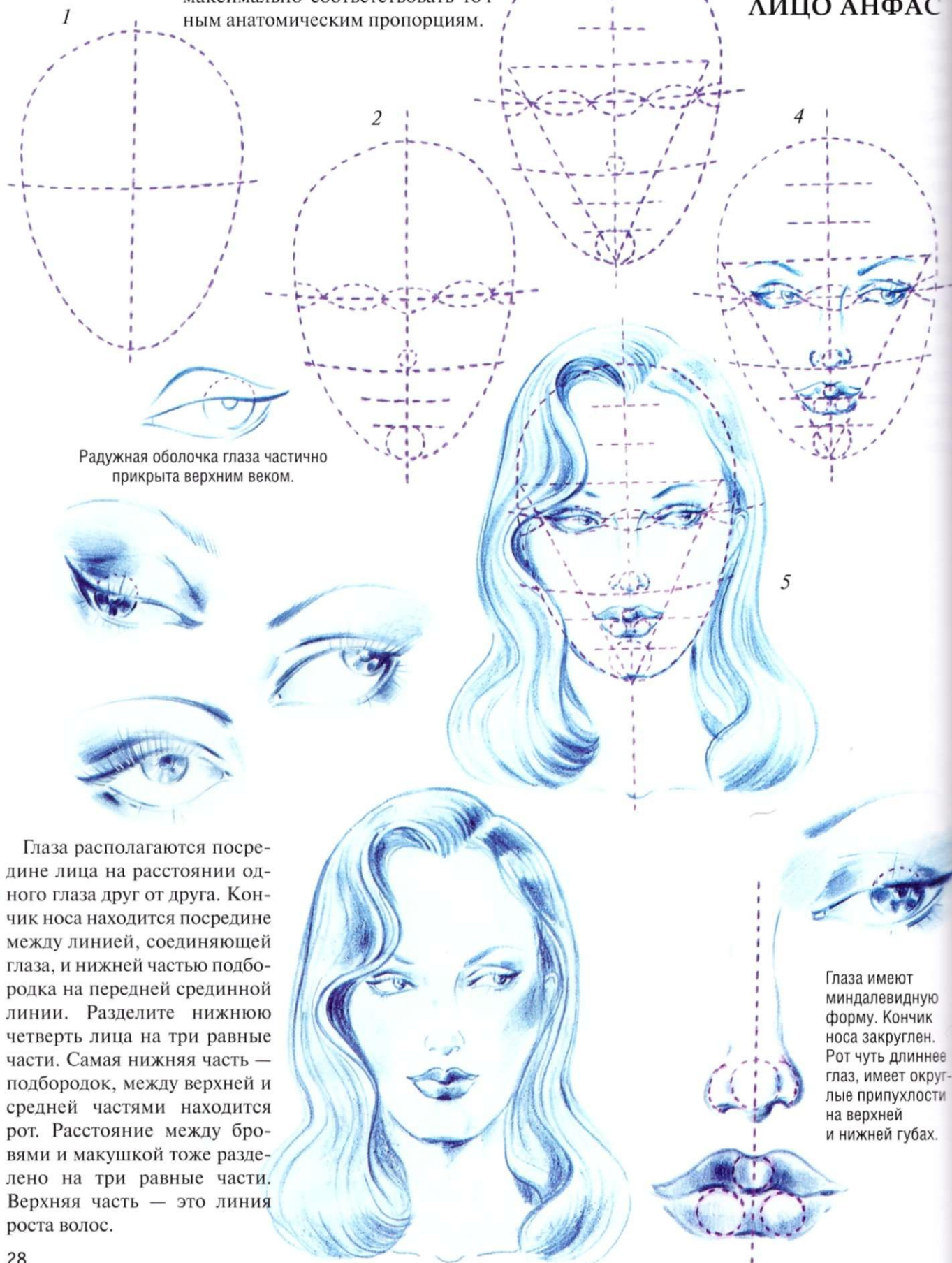
Знание анатомии человеческого тела и владение разнообразными художественными формами обязательны для развития эстетического видения мастера. Экспериментирование и изучение этих форм пробуждают в нем оригинальность и восприимчивость.



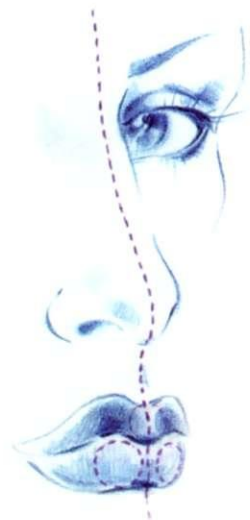
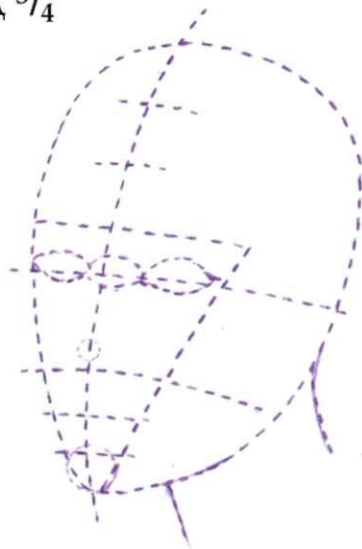
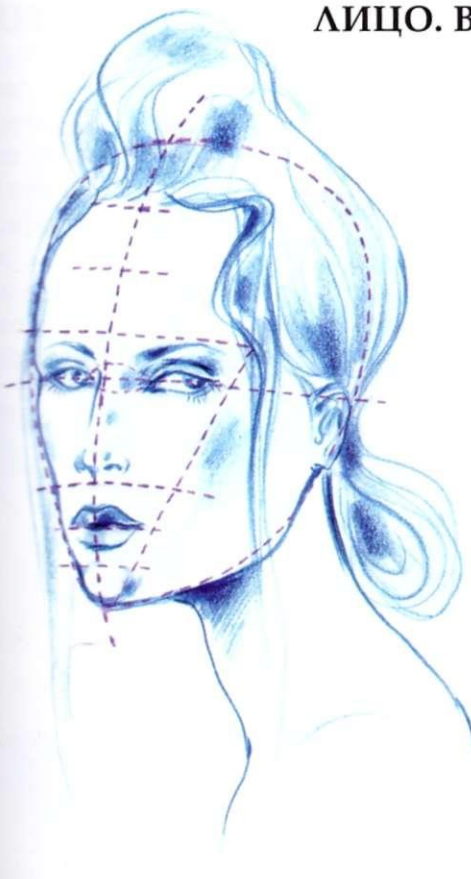
ЛИЦА

И в реалистичных, и в стилизованных иллюстрациях расположение основных элементов лица должно максимально соответствовать точным анатомическим пропорциям.

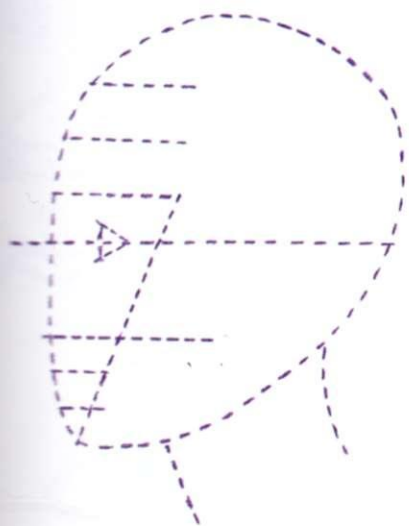
ЛИЦО АНФАС



ЛИЦО. ВИД $3/4$



Передняя срединная линия лица смещена в соответствии с углом поворота. Пропорции лица на ближней к зрителю части остаются прежними. Удаленная от зрителя сторона укорочена, изображена в перспективе. Длину глаза в перспективе следует уменьшить. Дальний уголок рта на укороченной стороне следует подвести ближе к срединной линии. Переносица выражена очень отчетливо, дальняя ноздря практически не видна.



ПРОФИЛЬ



Позапное изображение глаза в профиль



Ось головы расположен слегка под углом, а лоб и переносица становятся частью внешнего контура лица. Рот и подбородок тоже располагаются под углом, придавая лицу более женственное выражение. Глаз очень сильно укорочен, радужка имеет овальную форму и расположена между веками. Линии челюсти и шеи начинаются от подбородка как одна линия, а затем разделяются: верхняя закругляется к уху, а нижняя формирует контур шеи. Область под подбородком выделите густой тенью.

ОПУЩЕННАЯ И ПРИПОДНЯТАЯ ГОЛОВА

Для изображения опущенной головы слегка вытяните ее овал и переместите уровень глаз ниже. Подбородок закрывает большую часть области шеи, переносица удлинена, а верхняя губа превращается в тонкую линию. Основной акцент — на лбу и волосах.

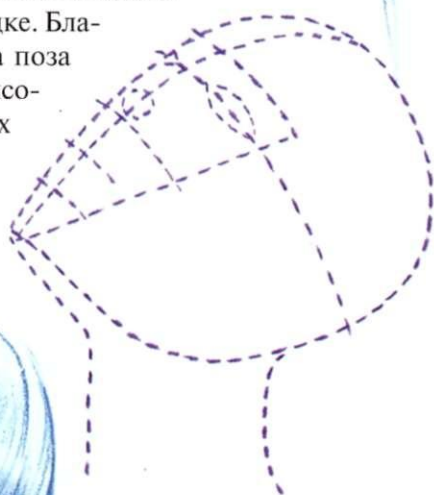


Приподнятая голова

Чтобы изобразить приподнятую голову, укоротите длину лица, закруглив линию подбородка вверх. Уровень глаз приподнят, переносица укорочена. Основной акцент — на губах и подбородке. Благодаря вытянутой шее эта поза прекрасно подходит для высоких воротников и шейных украшений.



Опущенная голова



Приподнятая и повернутая в сторону голова



Опущенная и повернутая в сторону голова

ЗАТЕНЕНИЕ ЛИЦА

Лицо не нуждается в избыточном затенении. Есть несколько критических областей, где тени должны присутствовать в обязательном порядке: под глазами, рядом с переносицей, на висках и под подбородком. Скулы следует выделять легкой штриховкой.



Совсем небольшое затенение обычно присутствует вокруг и под кончиком носа, подчеркивая его объемность. Верхняя губа всегда темнее нижней, небольшое теневое пятно можно поместить под нижней губой, высветлив небольшой участок на ней самой.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ШЛЯП



Очертание
головы



Шляпы обычно носят на макушке. Они плотно облегают голову, а поля часто закрывают лоб и брови. В этом случае возникает необходимость более интенсивного затенения лица.



ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОЛОС



— Свет

— Тень

Воспринимайте волосы как комбинацию простых форм. Объем и естественность прическе придают световые пятна, тени и полутона. Разнообразие линий помогает изобразить различные типы волос и стилей.



Рисунок гуашью

РАСКРАШИВАНИЕ ЛИЦА

После прорисовывания детального контура лица (шаг 1) выберите подходящий тон, чтобы подчеркнуть все затененные области: виски, область глаз, под скулами, подбородок и рот. Добавьте световые пятна на лбу, переносице и кончике носа (шаг 2). Добавьте объема и фактуры волосам и аксессуарам (шаг 3).

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

В любом бренде фло-мастеров представлено широкое разнообразие оттенков для кожи. Для любого тона кожи можно выбрать более холодные или более теплые цвета. Помимо цветовых различий необходимо сделать акцент и на других специфических этнических признаках: высоких скулах, более широком носу, узких глазах или полных губах.

ТОНА КОЖИ



Светло-персиковый



Светло-розовый



Светлый



Светлый орех



Средний



Темно-коричневый



Коричневый крафт



Темный



Средний



Светлый



Светлый



Светлый



Светлый



Светлый



Светлый



Светлый



Светлый



Светлый



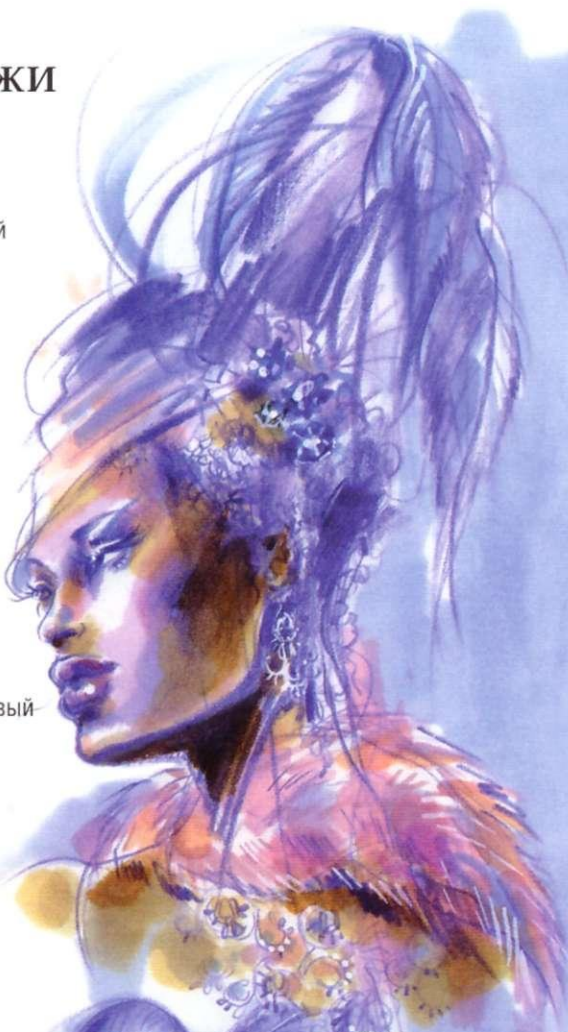
Светлый



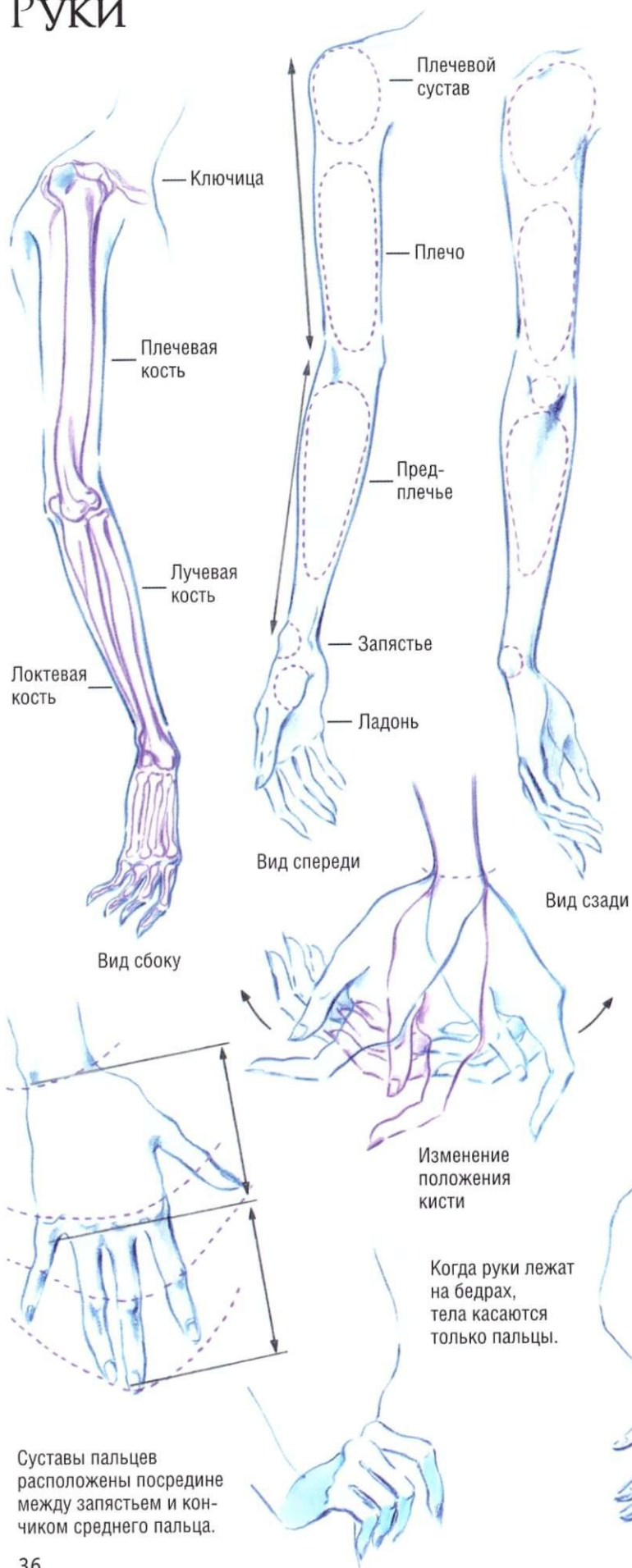
Светлый



Светлый



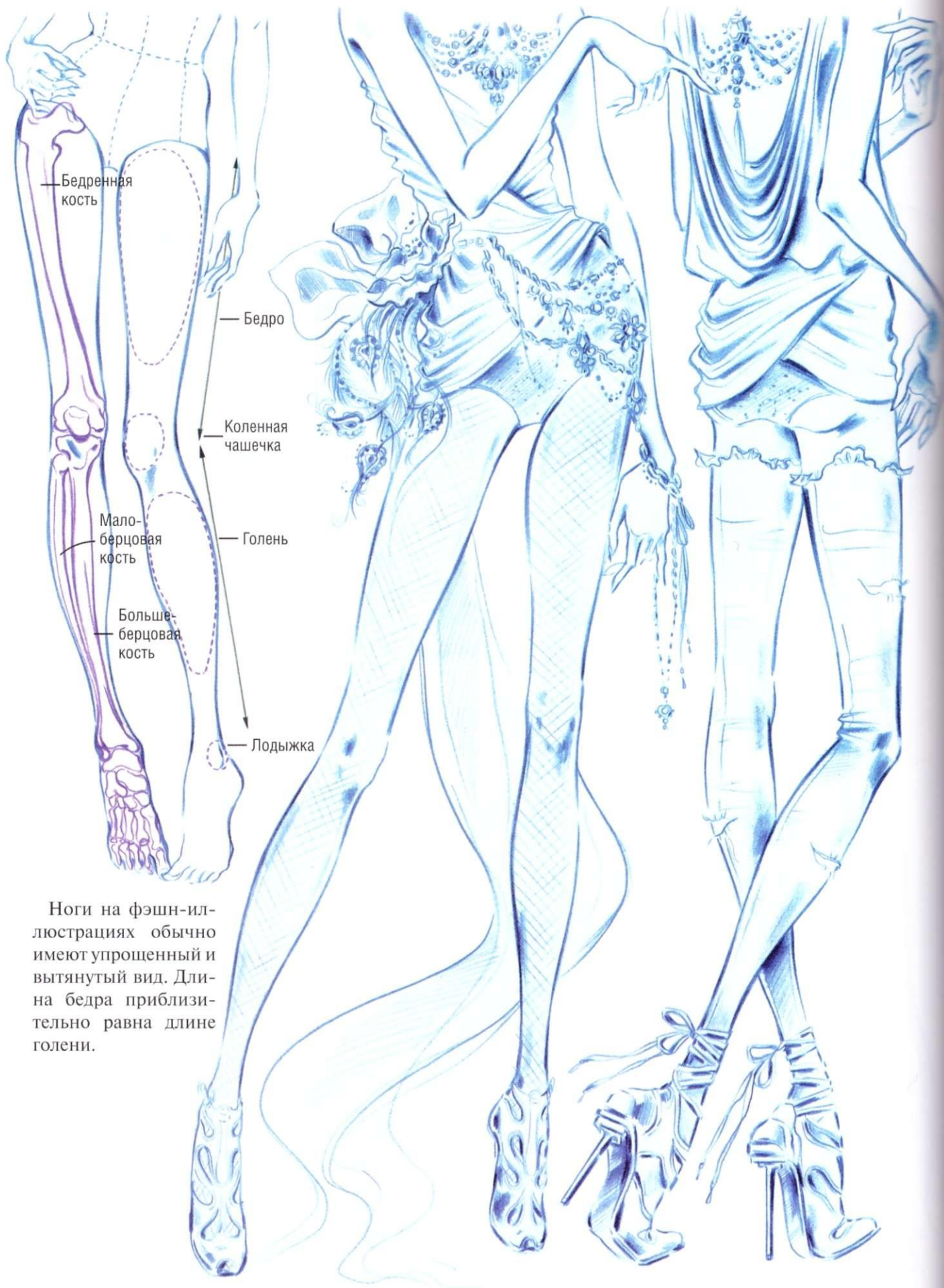
Руки





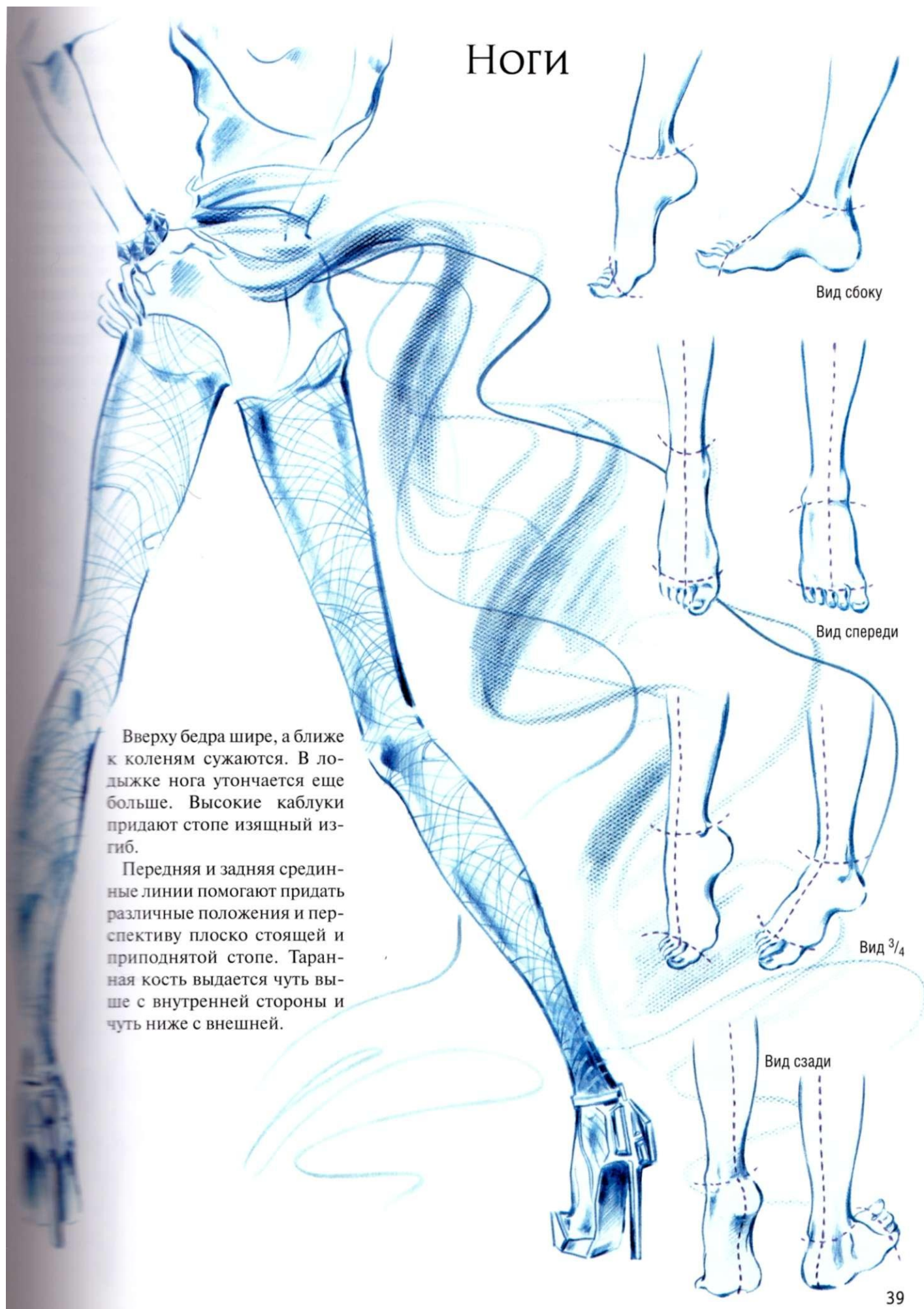
Красиво прорисованные руки и кисти усиливают эффект любой фэшн-иллюстрации. Несколько важнейших нюансов:

1. Руки никогда не висят прямо, а имеют легкий естественный изгиб.
2. Руки имеют округлую форму. Внешний контур плавно утолщается и утончается, повторяя округлости костей и мышц.
3. Расстояние между плечевым суставом и локтем равно расстоянию от локтя до запястья.



Ноги на фэшн-иллюстрациях обычно имеют упрощенный и вытянутый вид. Длина бедра приблизительно равна длине голени.

Ноги



Вверху бедра шире, а ближе к коленям сужаются. В лодыжке нога утончается еще больше. Высокие каблуки придают стопе изящный изгиб.

Передняя и задняя срединные линии помогают придать различные положения и перспективу плоско стоящей и приподнятой стопе. Таранная кость выдается чуть выше с внутренней стороны и чуть ниже с внешней.

Вид сбоку

Вид спереди

Вид $3/4$

Вид сзади

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУК

Руки — самая экспрессивная часть тела, поэтому они могут стать эффектной фокусной точкой иллюстрации. Украшенные изысканными аксессуарами — перчатками, браслетами и кольцами, — руки могут стать важнейшим элементом стиля модели.

Положение рук вместе с общей позой раскрывают настроение модели и наряда. Руки, лежащие на бедрах, талии или свободно свисающие — самые распространенные и практичные позиции. Каждый палец должен быть прорисован и изящно согнут в каждом суставе.



ОБУВЬ

Дизайн обуви уже само по себе искусство. Современный эффектный каблук добавляет изюминку в любой наряд. Обувь на плоской подошве отлично подходит к спортивному или неформальному образу. Также возможны и непредсказуемые комбинации — элегантный наряд, дополненный спортивной обувью, или многослойная одежда с обувью на шпильках.

41



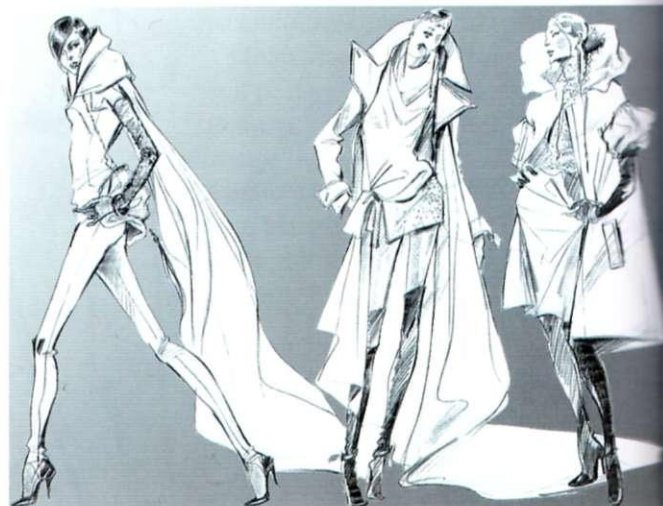
ОБУВЬ

Дизайн обуви уже само по себе искусство. Современный эффектный каблук добавляет изюминку в любой наряд. Обувь на плоской подошве отлично подходит к спортивному или неформальному образу. Также возможны и непредсказуемые комбинации — элегантный наряд, дополненный спортивной обувью, или многослойная одежда с обувью на шпильках.

41

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОДЕЖДЫ НА ФЭШН-ИЛЛЮСТРАЦИИ

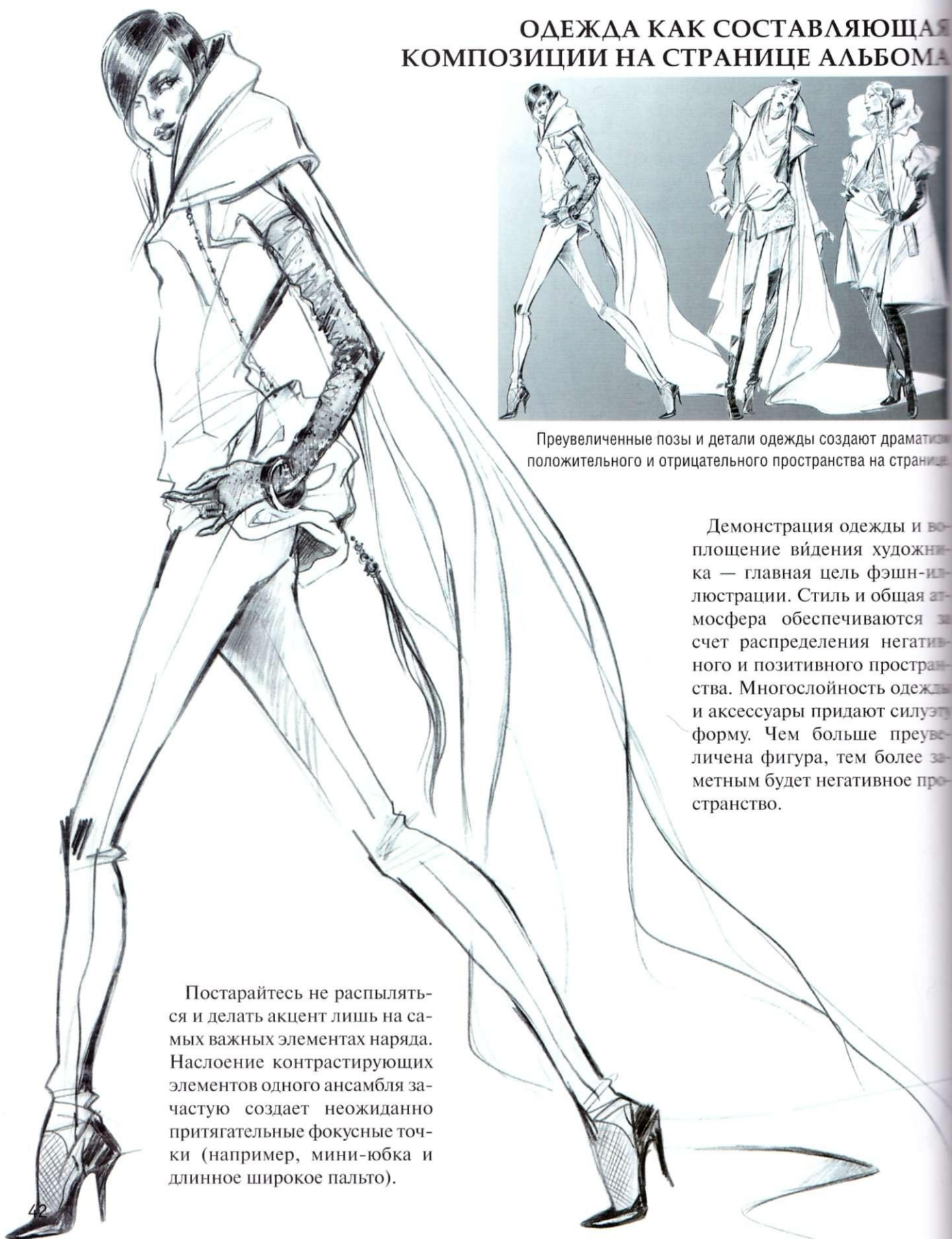
ОДЕЖДА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПОЗИЦИИ НА СТРАНИЦЕ АЛЬБОМА



Преувеличенные позы и детали одежды создают драматизм положительного и отрицательного пространства на странице.

Демонстрация одежды и воплощение видения художника — главная цель фэшн-иллюстрации. Стиль и общая атмосфера обеспечиваются за счет распределения негативного и позитивного пространства. Многослойность одежды и аксессуары придают силуэту форму. Чем больше преувеличена фигура, тем более заметным будет негативное пространство.

Постарайтесь не расплываться и делать акцент лишь на самых важных элементах наряда. Наслоение контрастирующих элементов одного ансамбля зачастую создает неожиданно притягательные фокусные точки (например, мини-юбка и длинное широкое пальто).





ТЕЛО И ОДЕЖДА

Законы гравитации и перспективы диктуют свои правила относительно посадки одежды. Если вы хотите создать реалистичное и пропорциональное изображение одежды, то должны соблюдать несколько ключевых принципов.

Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3

Посадка одежды в основном свободная. Исключение составляют только облегающие предметы одежды. Каждый новый слой сидит чуть плотнее предыдущего (см. рис. 3). Одежда должна отображать цилиндрическую форму нижней части тела (см. рис. 4).

Рисунок 4

В двубортных предметах одежды пуговицы расположены на одинаковом расстоянии от срединной линии.



МНОГОСЛОЙНОСТЬ ОДЕЖДЫ



Порой ткань полностью скрывает фигуру, из-за чего разглядеть формы и пропорции тела весьма затруднительно. Каждый слой одежды придает силуэту форму в соответствии со стилем и дизайном.



ОДЕЖДА И НАСТРОЕНИЕ

Запахнутый тренч
с поясом

АКВАРЕЛЬ



Застегнутый
на несколько пуговиц
и слегка распахнутый
тренч

ГУАШЬ





Распахнутый
тренч

ФЛОМАСТЕР



Тренч снят и брошен
на одно плечо.



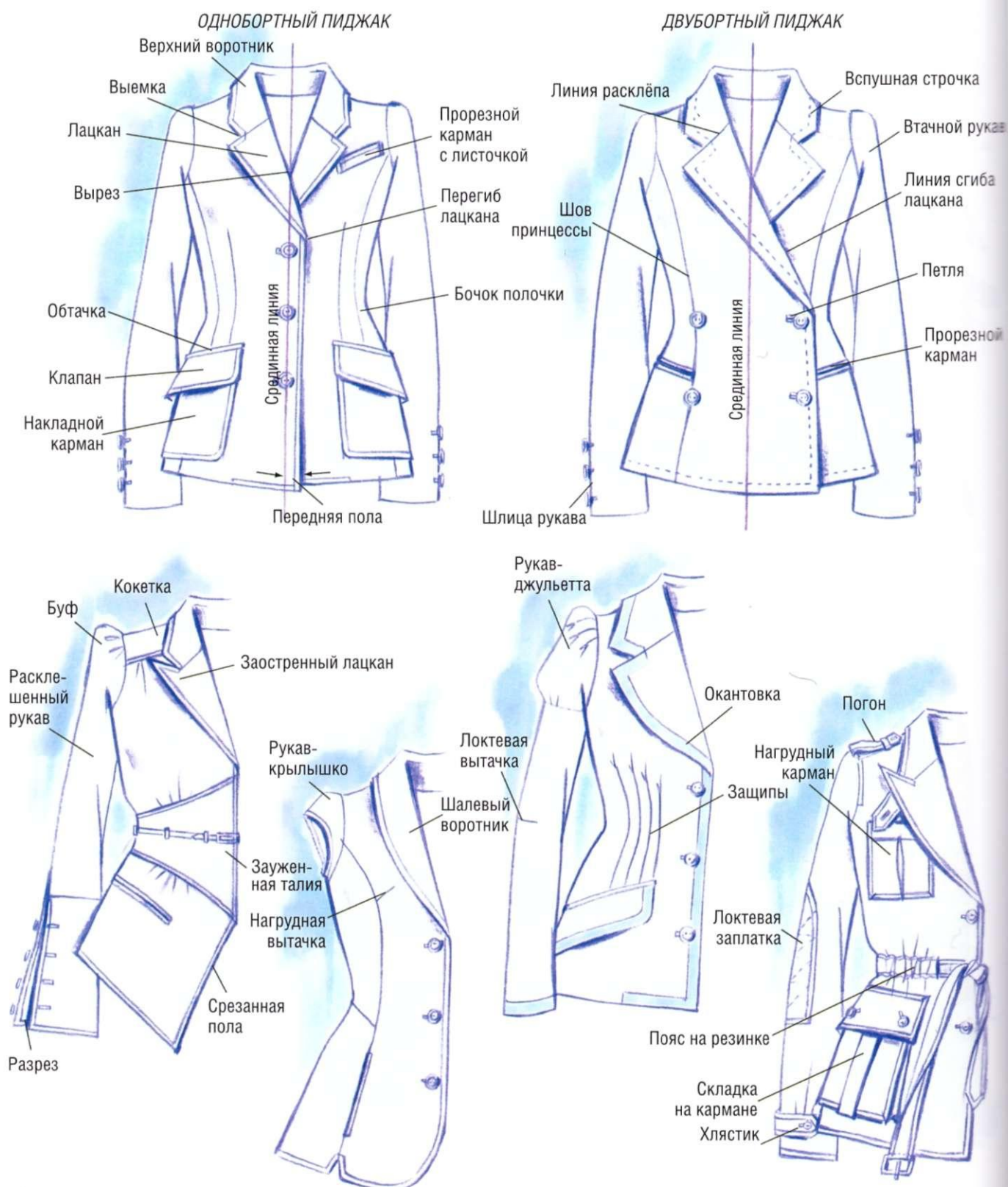
Тренч накинут на плечи.

Изменение положения фигуры в пространстве, пусть даже незначительное, меняет восприятие образа в целом. Различные варианты стилизового оформления одного и того же ансамбля создают многообразие образов, а современный характер предметам одежды придает аксессуары. Предметы и аксессуары различных стилей и необычные позы нередко используются в фотографии и фэшн-иллюстрации для передачи специфического настроения и положения в пространстве.

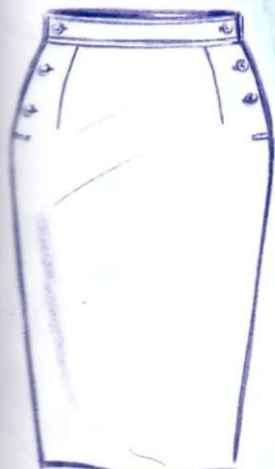
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

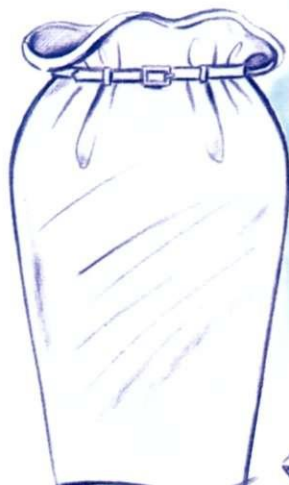
Уже многие десятилетия сшитый на заказ классический пиджак, одно- или двубортный, является базовой составляющей гардероба любой женщины. Ниже представлены вариации базового приталенного пиджака с разнообразными элементами дизайна.



Застежка в матросском стиле



Юбка-карандаш



Талия «бумажный пакет»

Зауженная юбка

Заниженная талия



Юбка в складку

Бант



Широкая юбка в сборку с облегающим поясом



Юбка-клеш



Многоярусная юбка



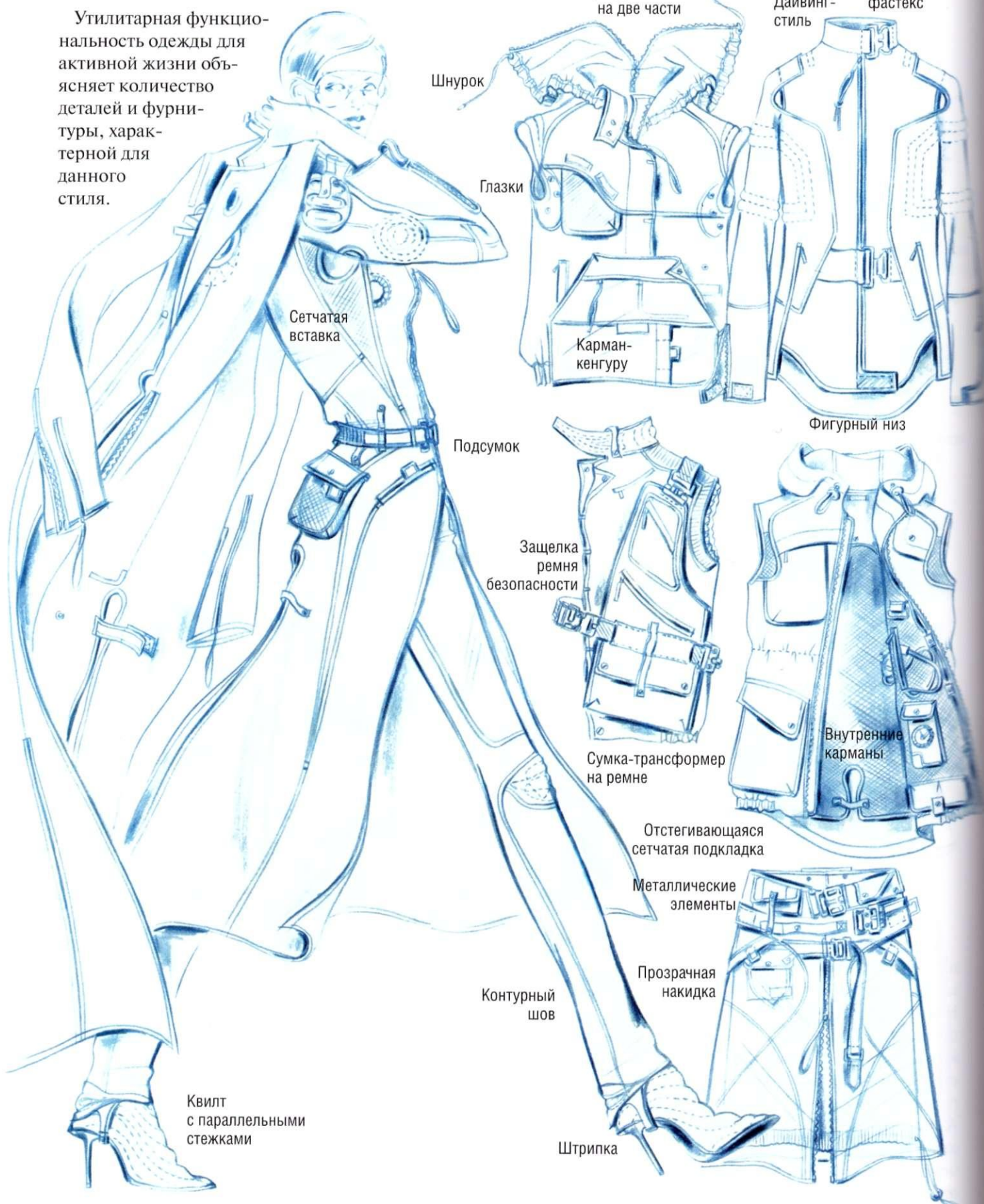
Плиссированная юбка

Юбки различаются по длине и стилю в соответствии с актуальными тенденциями сезона. Несколько основных стилей, представленных выше, являются собой наиболее распространенные силуэты прошлого века. Прямые, зауженные, А-образные и расклешенные юбки зачастую служат классической основой целого ряда вариаций.

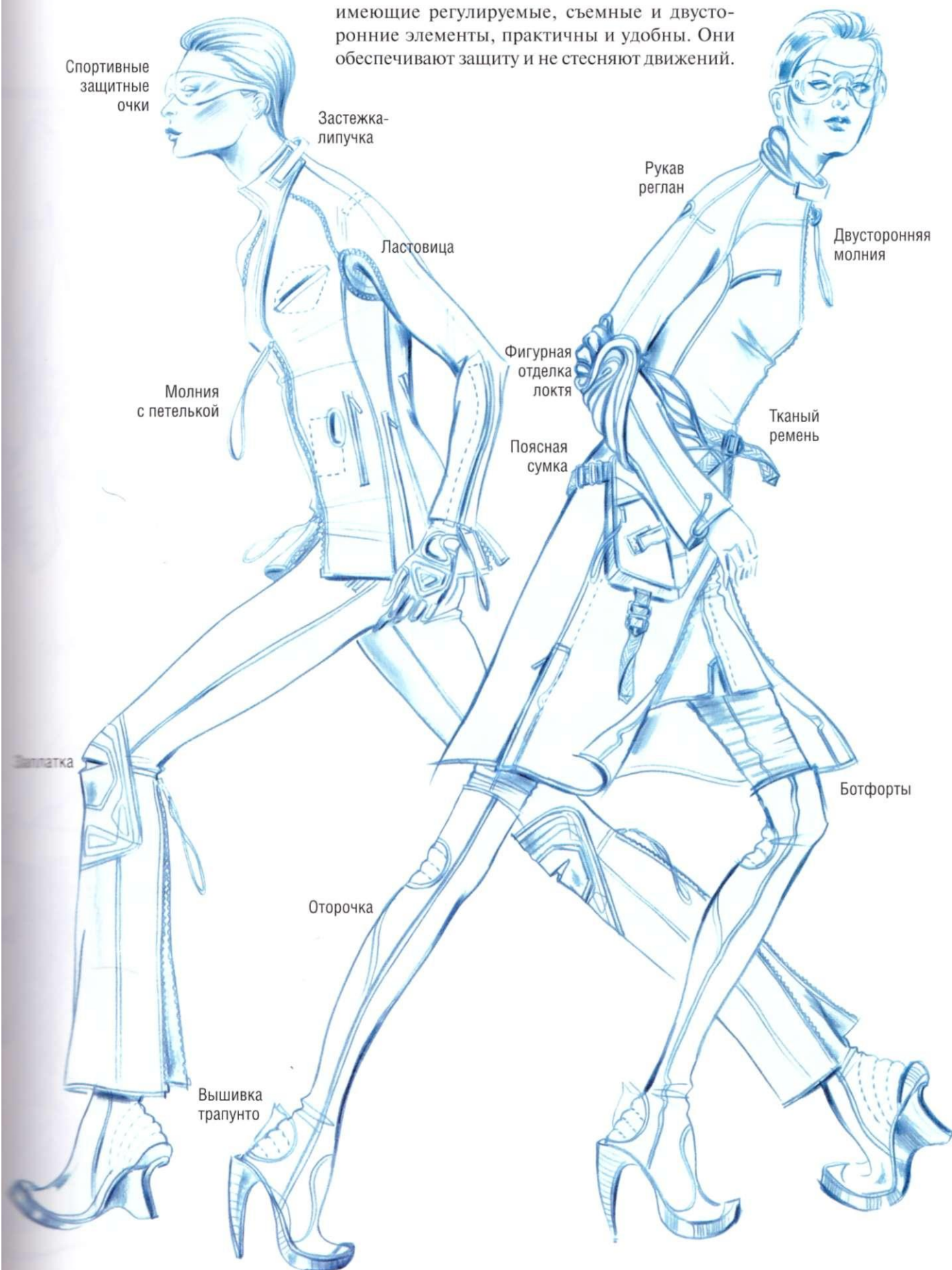
Базовую юбку-клеш легко превратить в плиссированную или многоярусную.

АКТИВНЫЙ/СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ

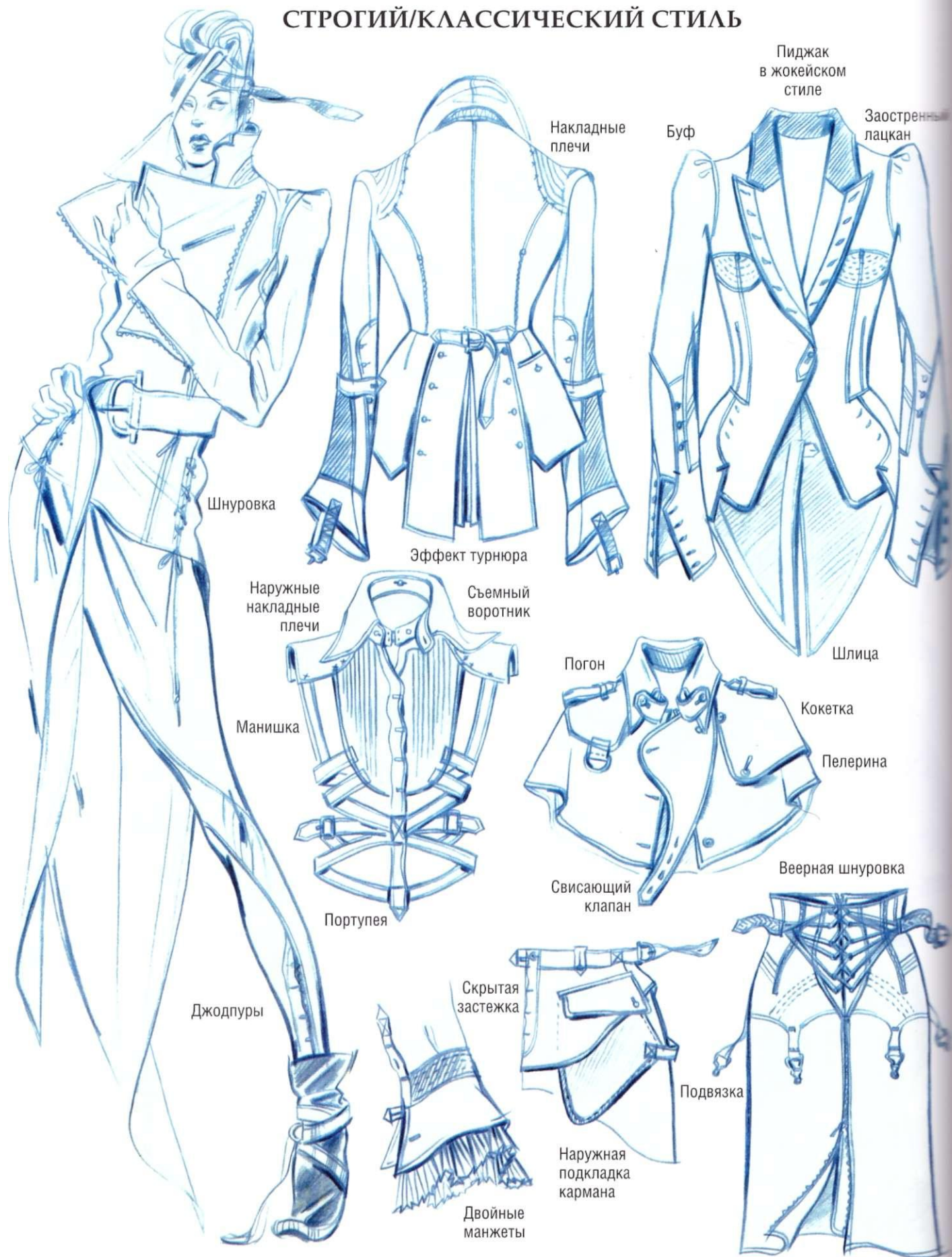
Утилитарная функциональность одежды для активной жизни объясняет количество деталей и фурнитуры, характерной для данного стиля.



Предметы одежды из прочных материалов, имеющие регулируемые, съемные и двусторонние элементы, практичны и удобны. Они обеспечивают защиту и не стесняют движений.



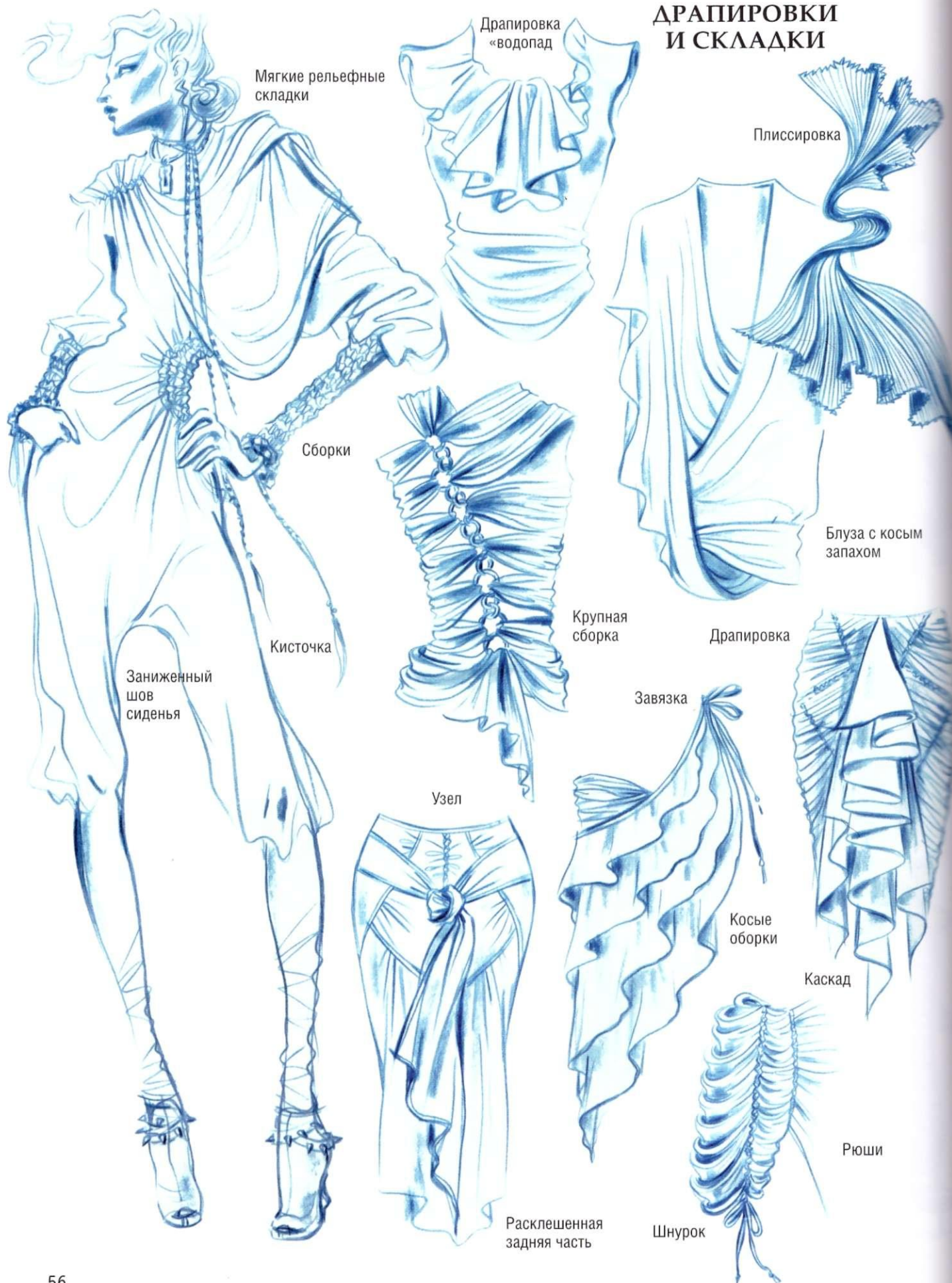
СТРОГИЙ/КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ



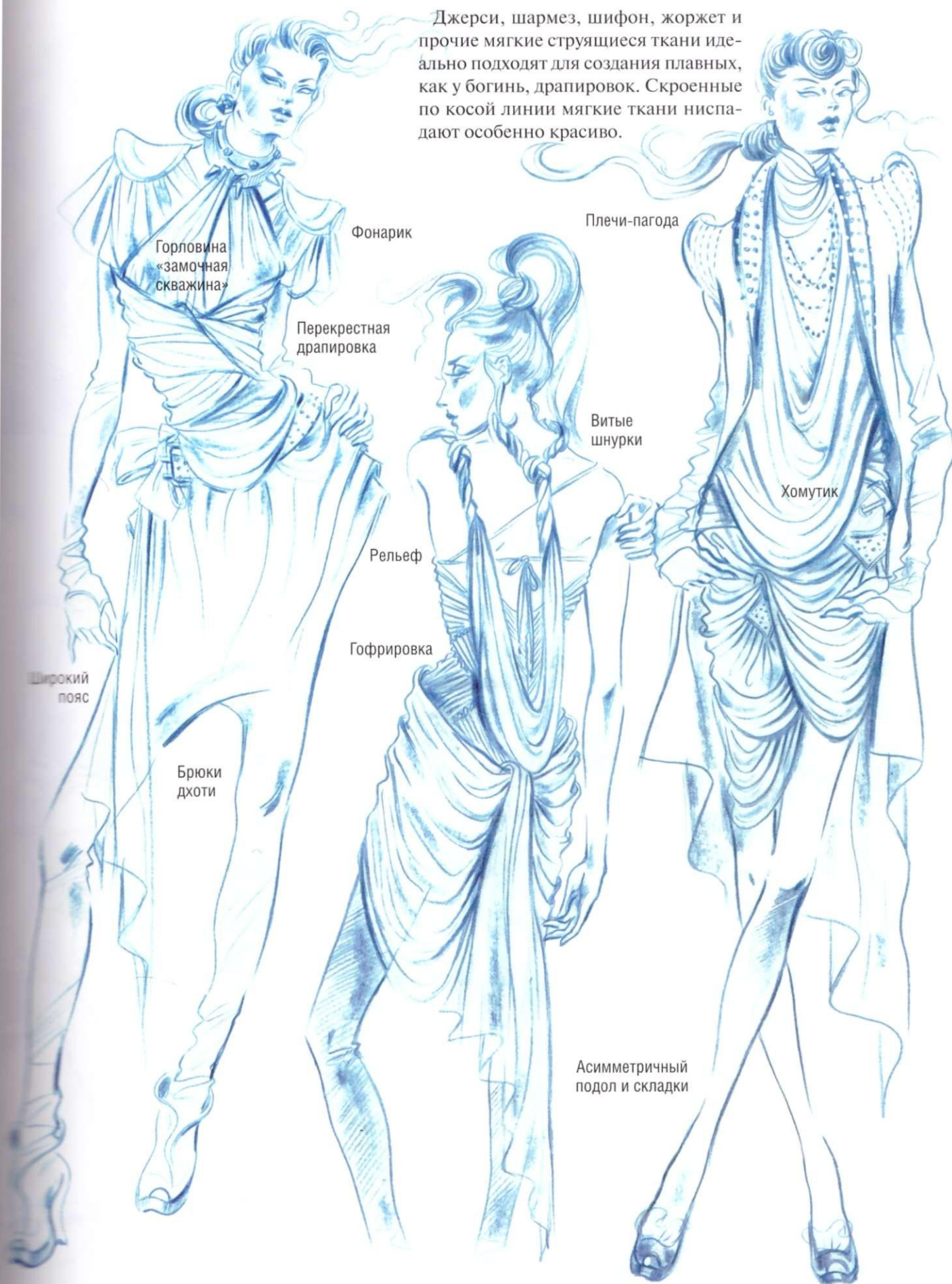
Строгий женский стиль берет начало в классической мужской одежде. Традиционный тренч, смокинг, сшитые на заказ рубашки, джодпуры (бриджи для верховой езды) веками оказывали влияние на женскую моду.



ДРАПИРОВКИ И СКЛАДКИ



Джерси, шармез, шифон, жоржет и прочие мягкие струящиеся ткани идеально подходят для создания плавных, как у богинь, драпировок. Скроенные по косой линии мягкие ткани ниспадают особенно красиво.



ПЛОСКИЕ ФЭШН-ЭСКИЗЫ

АКТИВНЫЙ/ СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ

Плоские эскизы представляют собой точное техническое воспроизведение того или иного предмета одежды. Сделанные от руки, они могут отличаться динамикой и объемностью. Прорисованные с максимальной точностью и детальностью плоские эскизы используются во всех сферах модной индустрии: в дизайне, презентациях, производстве и маркетинге.

Снегозащитный комбинезон



Многослойный анорак



Козырек

Регулируемый капюшон

Дутый жилет



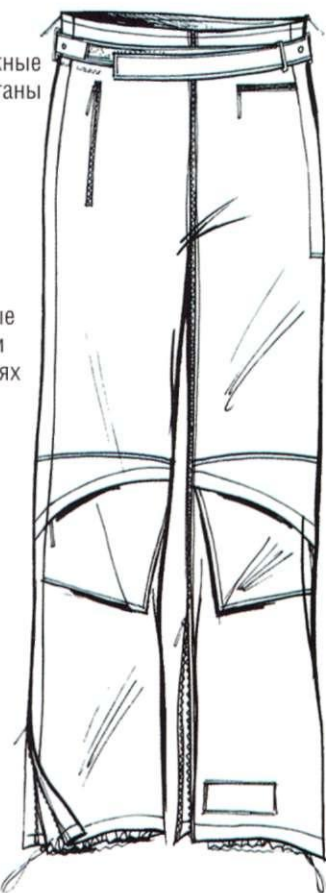
Вшитый рюкзак



Прозрачная накидка

Отстегиваемый многоцелевой жилет

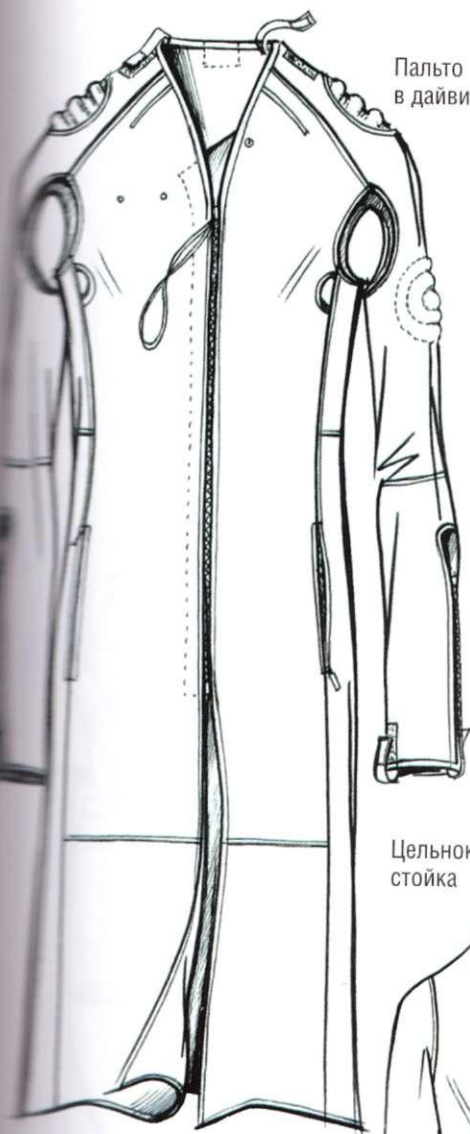
Лыжные штаны



Защитные накладки на коленях

Парка для сноуборда

Пальто
в дайвинг-стиле



Куртка с кантом

Зажим



Мотокуртка

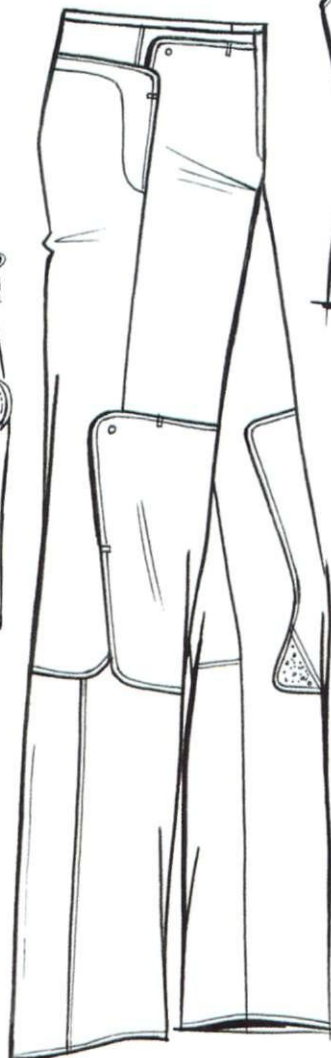
Двойная
застежка-липучка

Цельнокроеная
стойка



Утягивающие ремешки

Штаны со вставками



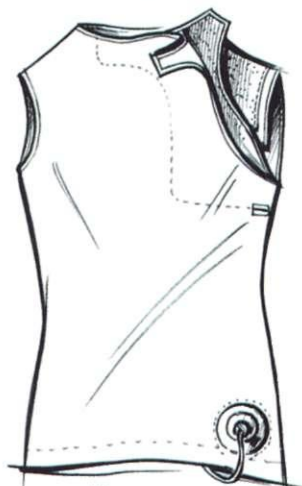
Брюки с запахом
в стиле техно



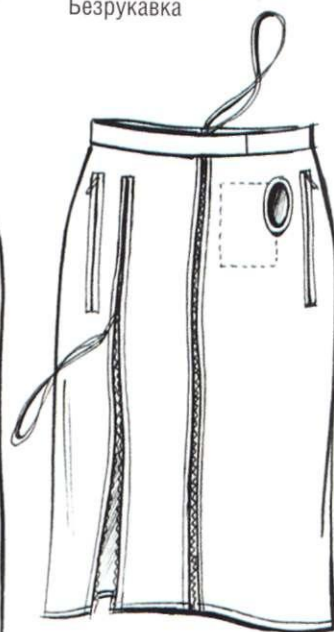
Поясная
сумка



Безрукавка

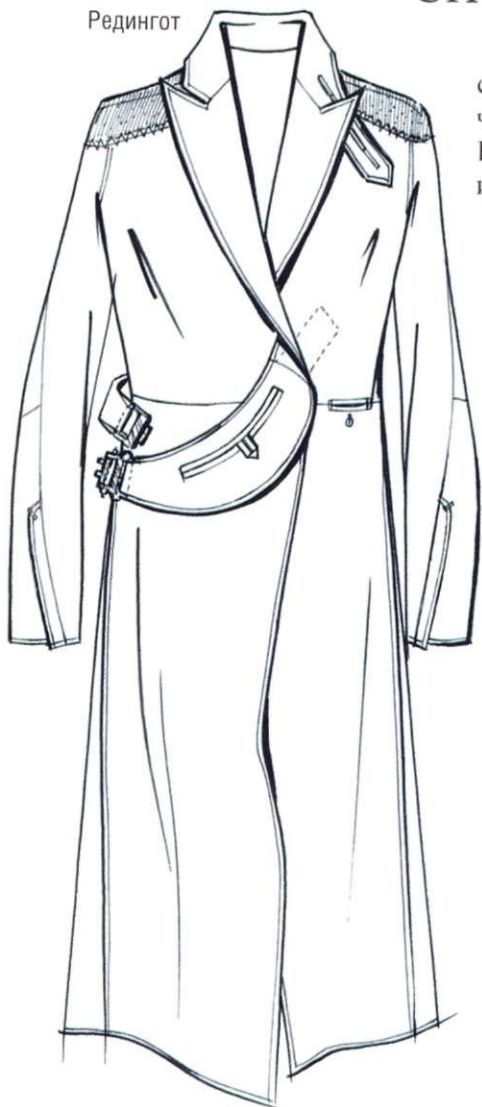


Юбка с двусторонней
молнией



СТРОГИЙ/КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Редингот

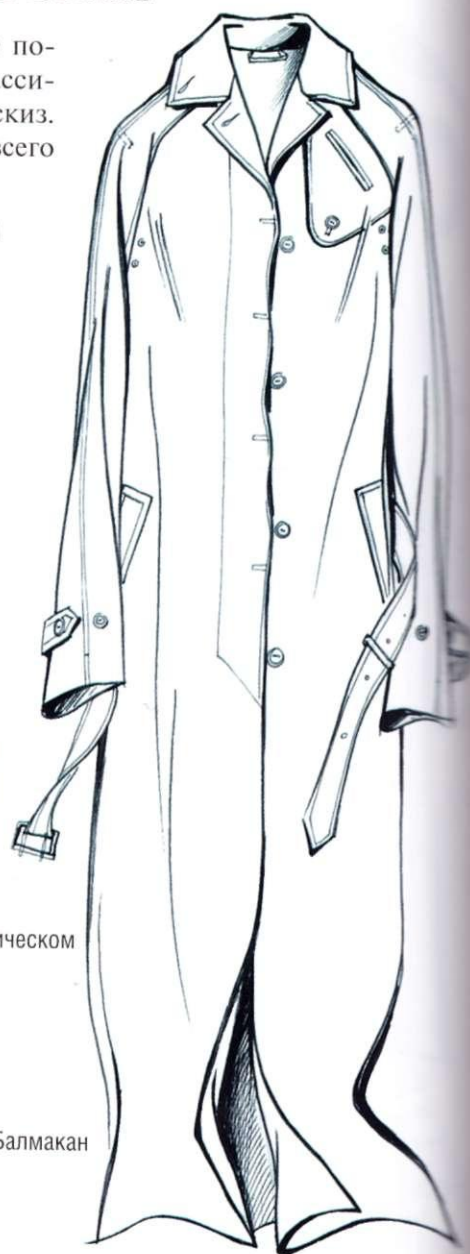


Ничто не передает классическую посадку и дизайн одежды в строгом классическом стиле лучше, чем плоский эскиз. Кроме того, с его помощью лучше всего иллюстрируется текстура ткани.

Отлетная
кокетка



Охотничья
куртка

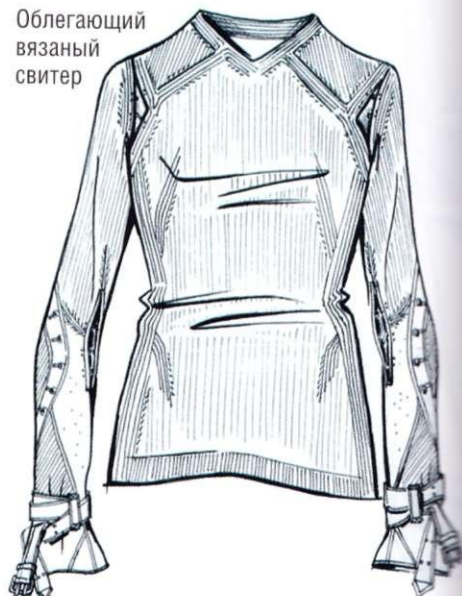


Брюки
в классическом
стиле



Балмакан

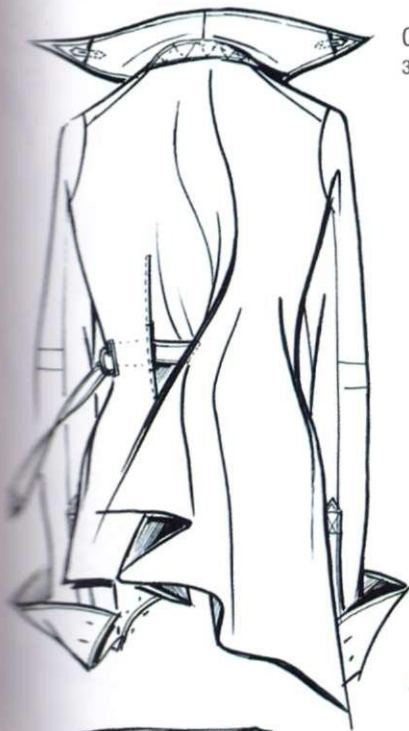
Облегающий
вязаный
свитер



Вязаный кардиган
в стиле пэчворк



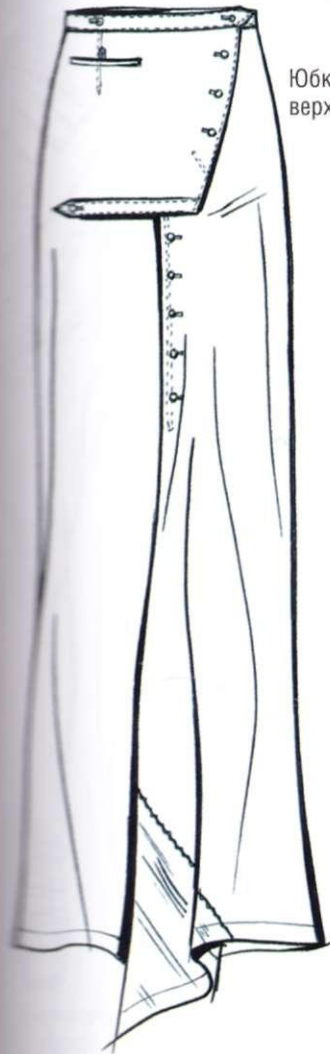
D-образные
застежки-кольца



Сшитая на заказ рубашка



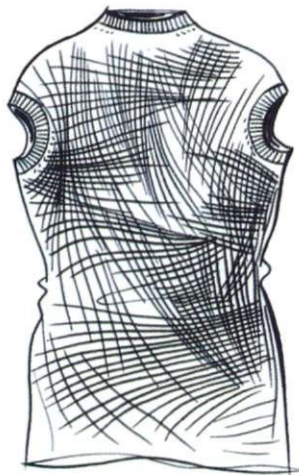
Вязаная пелерина



Юбка для верховой езды



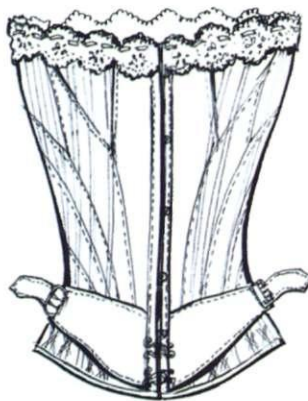
Бриджи с пуговицами спереди



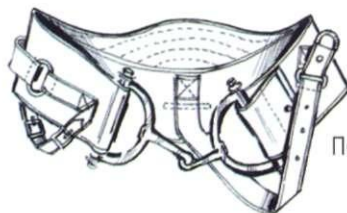
Вязка в свободном стиле



Юбка в жокейском стиле



Кружевной корсет



Пояс-сбруя

ДРАПИРОВКИ И СКЛАДКИ

Изображение мягких и драпированных тканей представляет собой наибольшую сложность. Крайне важно выполнить детали задрапированных предметов одежды с технической точностью плоского эскиза.





Облегающий
трикотажный
жилет
с драпировкой



Блузка
с воротником
халтер



Топ с портретным
вырезом воротника
и драпировкой



Блузка,
скроенная
по косой



Юбка с запахом
и кружевным
подолом



Юбка-годе,
скроенная
по спирали



Платье
с плиссировкой
«гриб»



Гаремные
штаны
с запахом

АКСЕССУАРЫ

Кружевной корсет



Бусы из черного янтаря



Украшение в геральдическом стиле



Бриллиантовая брошь



(Рисунок акварелью)

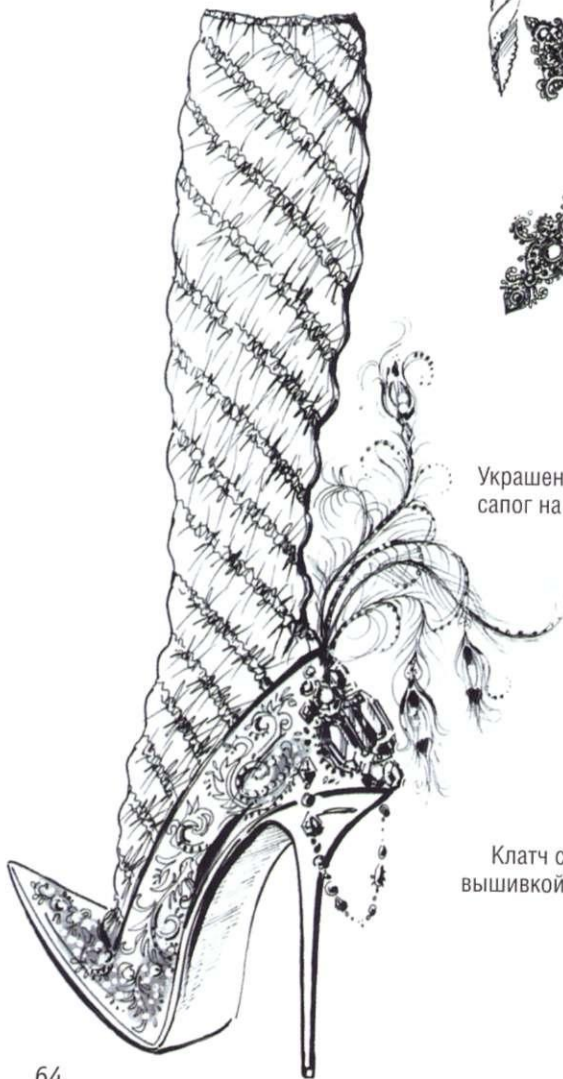
Филигранные серьги



Ожерелье «Капелька»



Украшенный сапог на шпильке



Клатч с вышивкой



На этом развороте аксессуары и украшения представлены как два отдельных класса. Основной акцент сделан на пропорции и деталях каждого предмета. Аксессуары для особых случаев обычно богато украшены драгоценными камнями, перьями и бусинами.

Спортивные аксессуары отличаются функциональностью, прочностью и имеют большое количество фурнитуры.



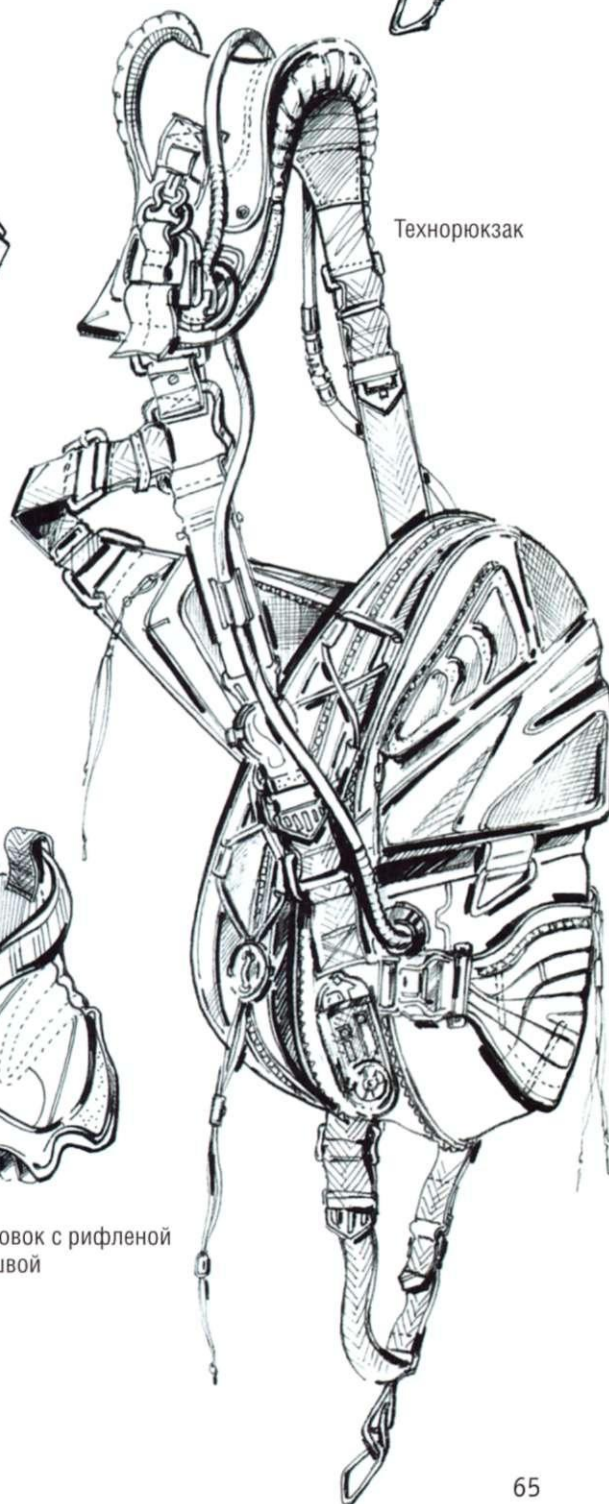
Защитные очки



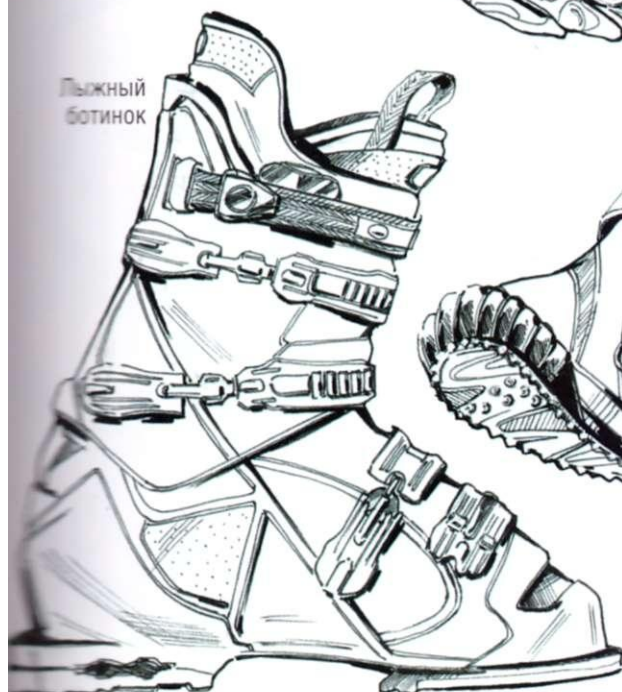
Часы-браслет



Рукавицы с крагами



Технорюкзак



Лыжный ботинок



Кроссовок с рифленой подошвой

1



КОМПОЗИЦИЯ НА СТРАНИ

ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ

Сбалансированная компоновка характеризуется несколькими простыми элементами. Пропорции, объем, силуэты фигур должны создавать визуально приятное позитивное пространство (занимаемое собственно моделью) и негативное пространство (все, что окружает модель).

Цветовые акценты, ритмично распределенные по поверхности страницы, добавляют гармонии и энергичности. Очень важно экспериментировать с различными вариантами композиции, чтобы эскизы производили максимально мощное впечатление.

На данном развороте представлено несколько способов организации композиции с использованием одних и тех же моделей в одних и тех же нарядах.

1. Повернутые в разные стороны модели представляют один и тот же наряд с наиболее выигрышных сторон.

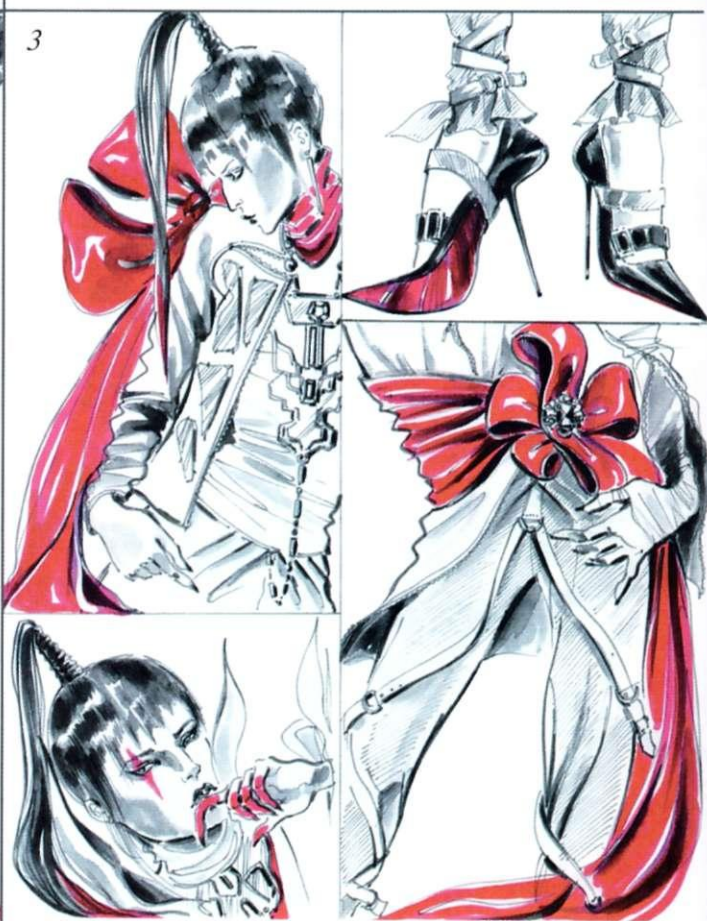
2. Обрезка динамичных фигур придает рисунку непосредственный и энергичный характер.

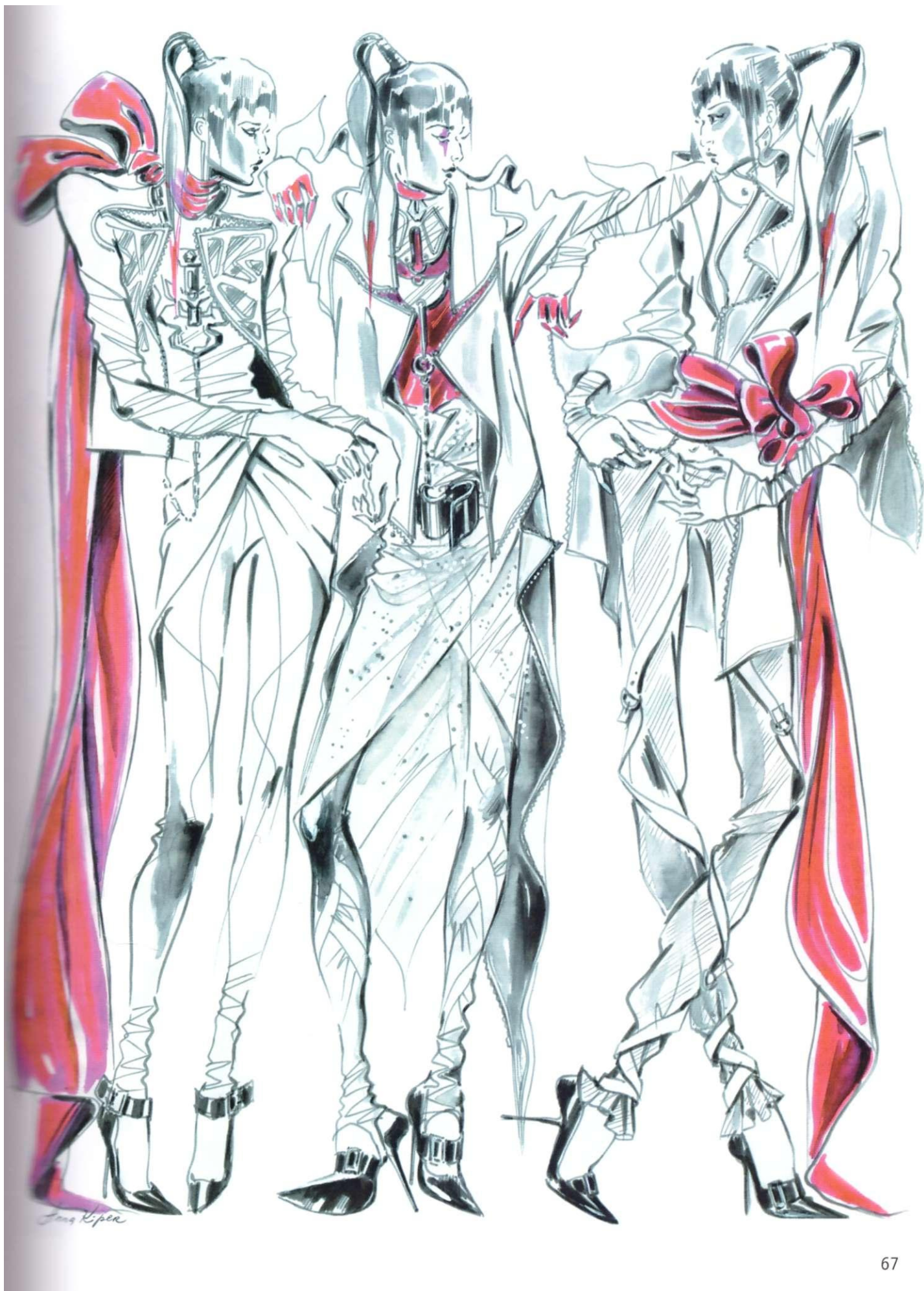
3. Композиция из нескольких сегментов дает возможность рассмотреть наиболее важные элементы дизайна в увеличенном виде.

4. Самый простой вариант изображения анфас зачастую оказывается наиболее удачным (см. с. 67) при условии, что вся композиция в целом производит визуальный эффект.



3







СГРУППИРОВАННЫЕ ФИГУРЫ



Группирование фигур — современный и стильный способ организовать композицию страницы. Такой метод часто использовал известный иллюстратор Антонио Лопес в 1960–70-е годы, а сегодня его возрождают современные фотографы в модных журналах.



ОБРЕЗКА ФИГУР

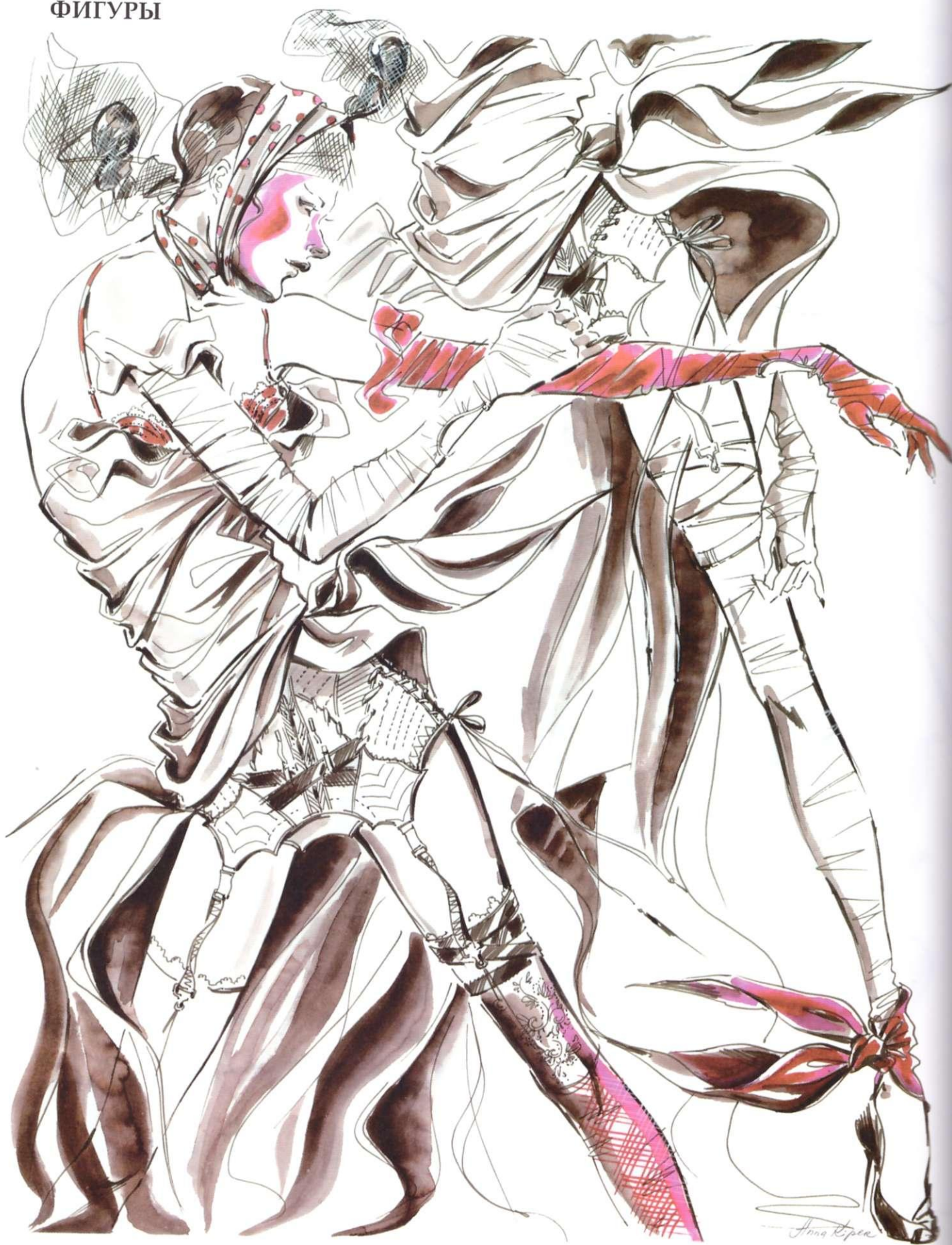




Увеличение размера, обрезка и обрамление — эффективные приемы организации композиции, используемые для выделения важных элементов дизайна, позволяющего добиться динамичности и актуальности изображения.

Прежде чем приступать к рисованию на бумаге, попробуйте мысленно расположить на листе наиболее важные детали композиции.

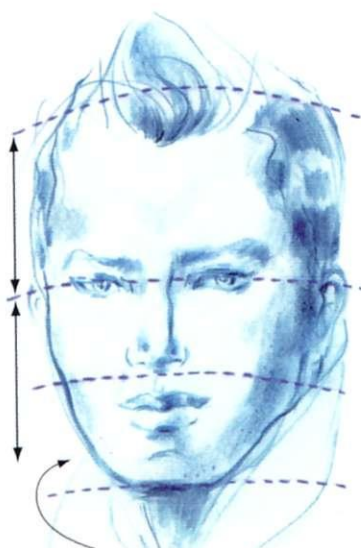
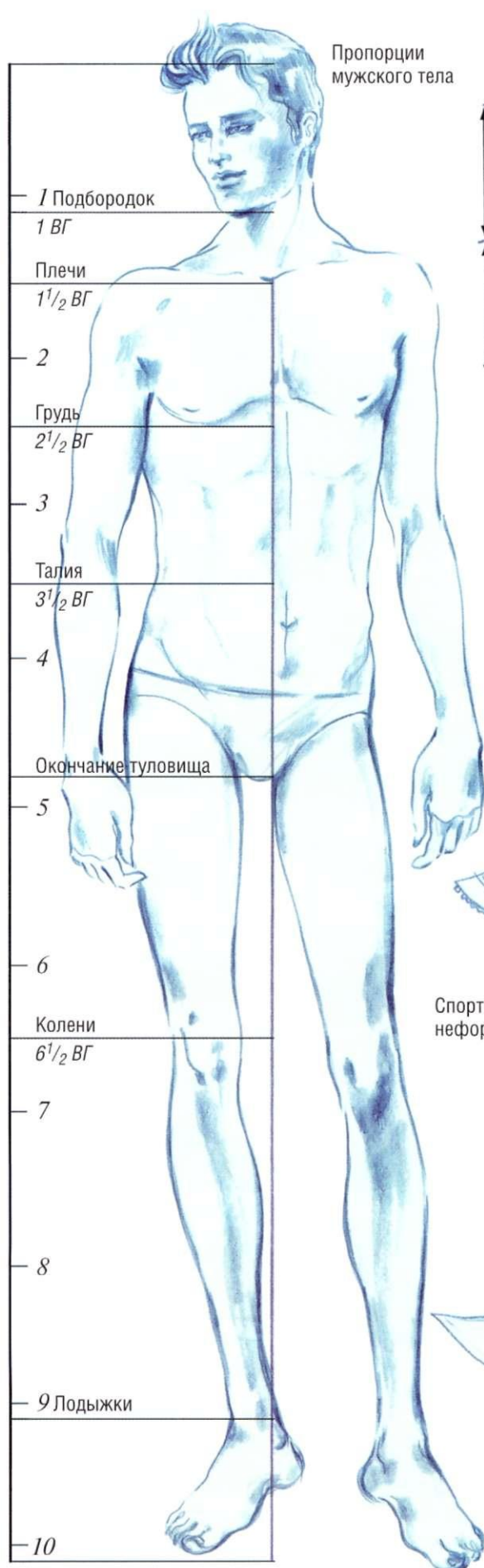
НАКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ФИГУРЫ





Преувеличение является неотъемлемой особенностью фэшн-иллюстрации. Накладывающиеся друг на друга фигуры помогают создавать эффектные композиции. Динамичные силуэты практически касаются всех четырех углов листа, заполняя все пространство.

ИЗОБРАЖЕНИЕ МУЖЧИН



Нижняя четверть мужского лица обычно массивнее



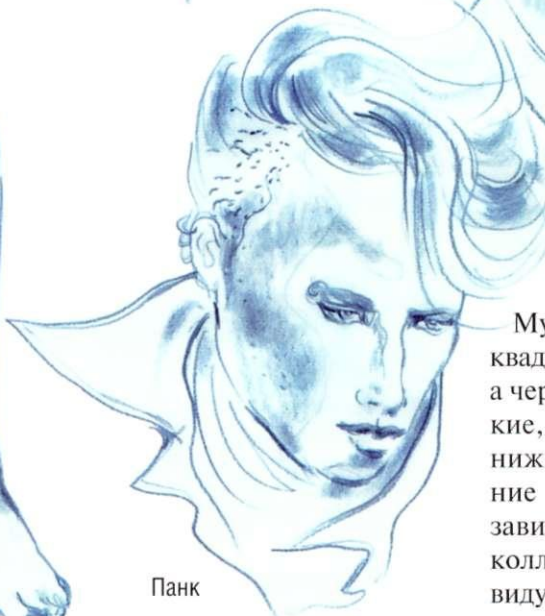
Интеллектуальный



Спортивный/неформальный



Модный



Панк

Мужской силуэт приближен к квадрату больше, чем женский, а черты лица угловатые и жесткие, с более резко очерченной нижней челюстью. Изображение пропорций мужского тела зависит от ценовой категории коллекции, заказчика и индивидуального стиля дизайнера.



У мужчин руки крупнее, с выступающими костяшками и более толстыми пальцами.

Мужской торс отличается явно выраженными мышцами груди и живота.



Туловище у мужчин более вытянутое и квадратное, чем у женщин.

Элегантный/
классический

ОБРАЗ И СТИЛЬ

Спортивный/
неформальный

Мужская мода весьма разнообразна. Она охватывает различные ценовые категории и стили — от спортивного и неформального до делового и высокой моды. Индивидуальный стиль мужчины определяется личными эстетическими представлениями и образом жизни.



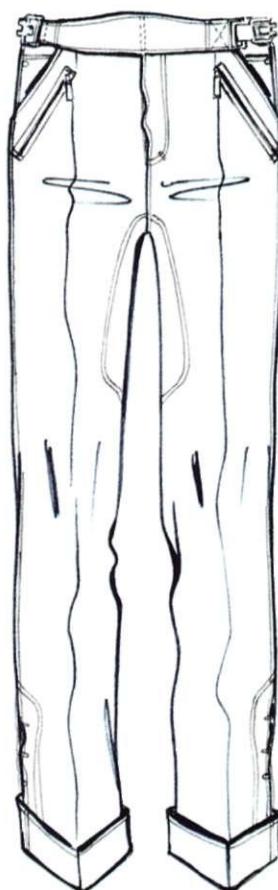
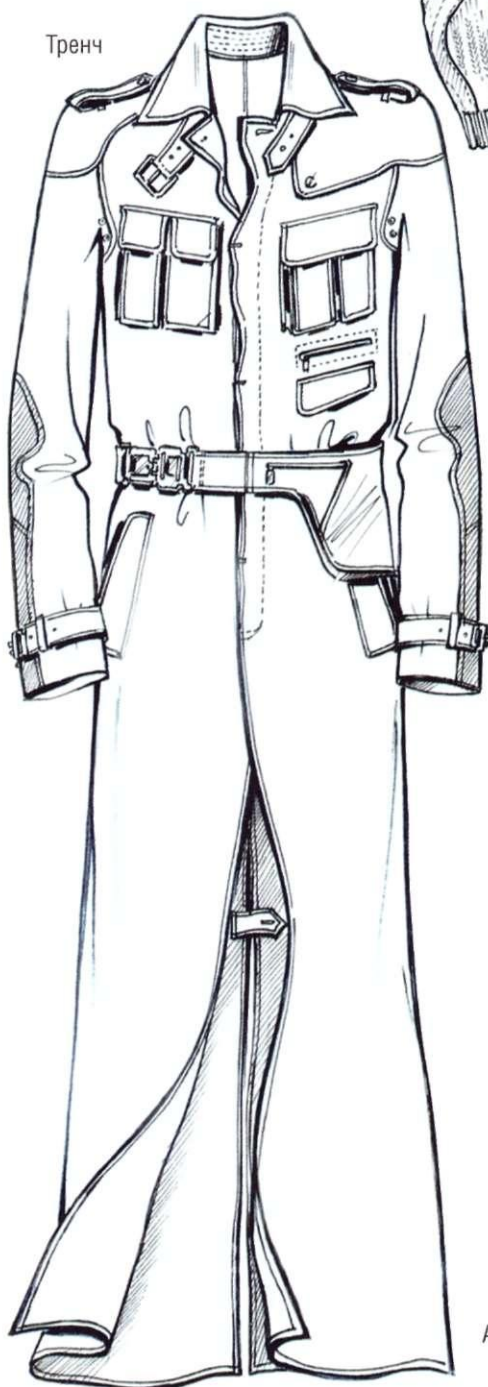
Молодежный/
модный

Современный/
провокационный



БАЗОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ МУЖСКОГО ГАРДЕРОБА

Модели мужской одежды не так сложны, как модели женской. Силуэты, как правило, имеют классический крой и простые формы. Детали отдельных предметов, фурнитура и отделка выделяются более заметно и зачастую становятся центральным элементом современной спортивной одежды. Мужская одежда застегивается слева направо.



При изображении мужской одежды поверх тщательно прорисованного карандашного эскиза накладываются базовые цвета с несколькими световыми пятнами. Фактура и узор передаются следующим шагом. Более драматический эффект можно придать с помощью теней.



Твил



Клетка



МУЖСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ





Хотя дизайнерская концепция оказывает несомненное влияние на настроение иллюстраций, для визуального эффекта крайне важны расположение и поза модели. Использование ярких акцентных цветов помогает создавать точки фокуса на каждой фигуре и объединить всю композицию в единое целое.

Anna Kiper

БЫСТРЫЙ НАБРОСОК

Равновесие, перспектива и другие основополагающие принципы фэшн-иллюстраций женской одежды в равной степени применимы и к изображению мужских моделей. Игра света и тени, толщина линий, насыщенность цветов и фактура — все это придает изображению живость и естественность.

Быстрая подмале
фломастером

Цветные карандаши
на веленовой бумаге



Знание особенностей строения мужского тела и его пропорций является обязательным для создания фэшн-иллюстрации. Однако в случае стилизованного изображения должны быть преувеличены пропорции и положение тела.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕТЕЙ

Рисовать детей увлекательно, но довольно непросто. Их лица могут принимать милое, наивное и озорное выражение, причем одновременно. Позы детей отличаются живостью и выразительностью. По мере роста ребенка пропорции его тела постоянно меняются. Размеры тела измеряются высотой головы, как и в случае со взрослым человеком. Например, рост годовалого малыша составляет всего четыре высоты головы, а рост семилетнего ребенка — шесть высот. Малыши, которые только-только учатся ходить, раскидывают в стороны ручки и расставляют ножки, принимая забавные и неуклюжие позы.

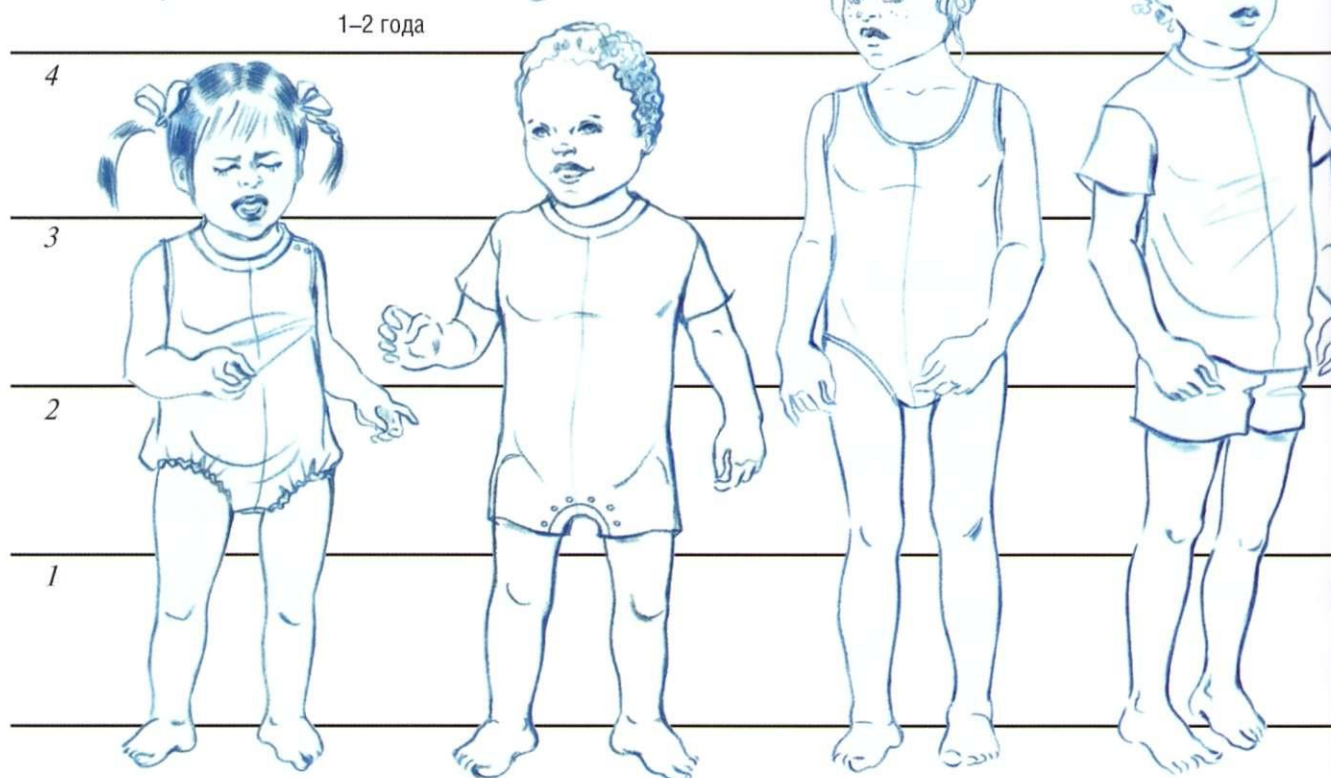


У маленьких детей большой лоб, а элементы лица располагаются в его нижней трети.

Новорожденные



3–4 года



Старшие дети могут принимать позы с приподнятым бедром — точно так же, как взрослые. Их лица отличаются более зрелыми пропорциями, хотя все еще остаются мягкими и округлыми.



7

9-11 лет

6-7 лет

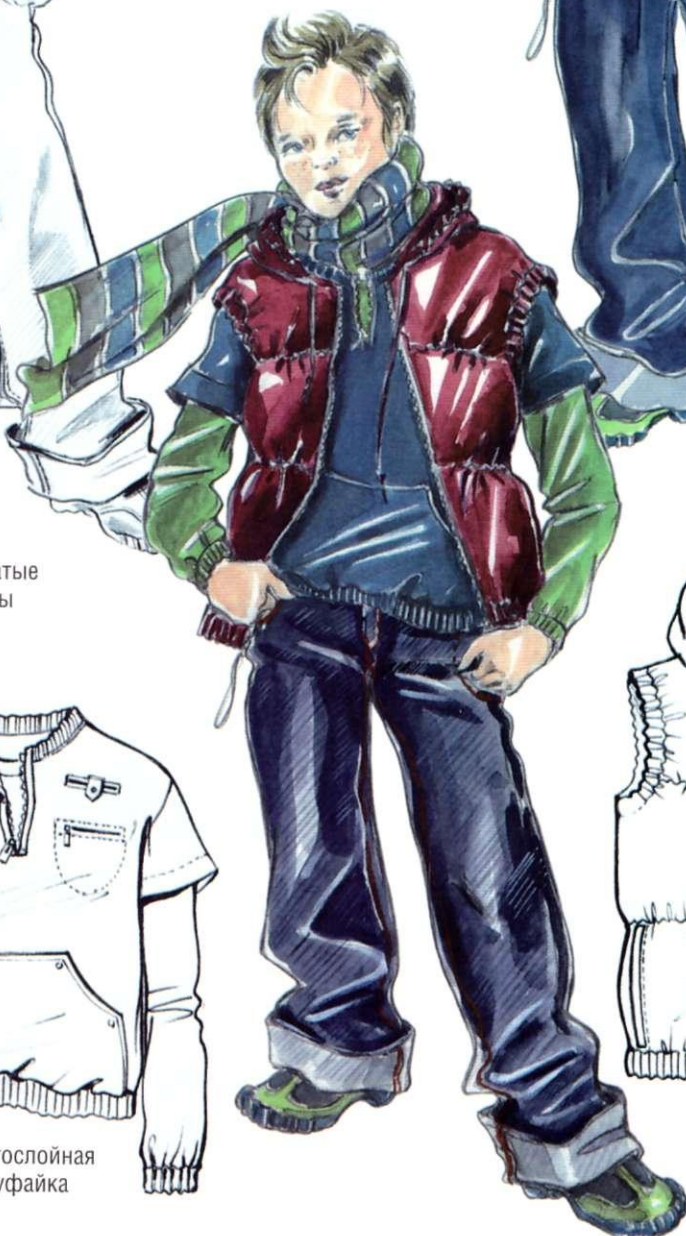


РИСУНОК ГУАШЬЮ

1. Для реалистичного рисунка гуашью требуется тщательный карандашный эскиз.

2. Нанесите первый слой краски, оставляя световые пятна для создания эффекта объемности.

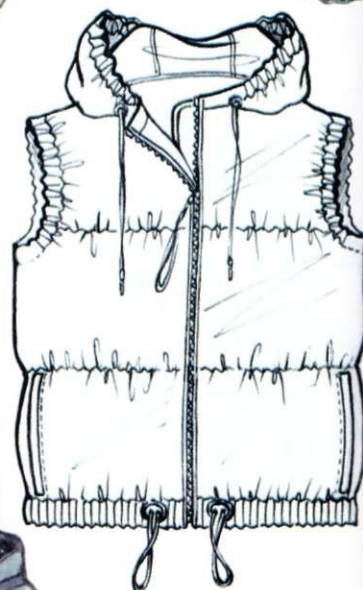
3. В качестве последнего шага добавьте более глубокие тени и необходимую фактуру.



Мешковатые
джинсы



Многослойная
фufайка



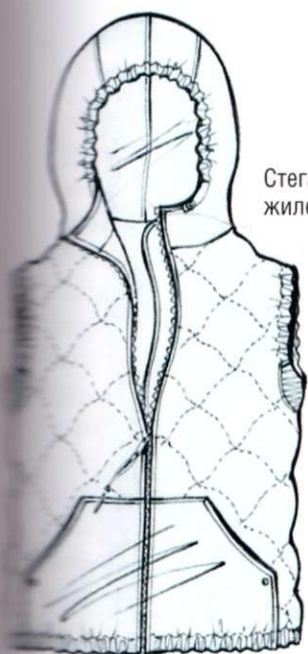
Дутый жилет

РИСУНОК ФЛОМАСТЕРАМИ МЕТОД КАЛЬКИРОВАНИЯ

1. На детальный карандашный рисунок кладется лист маркерной бумаги. Она полупрозрачная, поэтому под ней хорошо видны все линии.

2. Ориентируясь по лежащему снизу изображению, завершите рисунок фломастерами, оставляя световые пятна и добавляя тени.

3. Восстановите отсутствующий контур, в точности калькируя его с рисунка-основы. Добавьте акценты и фактуру.



Стеганный жилет



Свитер с витым орнаментом

Джинсовая юбка А-силуэта



Плоские эскизы с изображением детей должны соответствовать их возрастной категории. Кроме того, помните, что детская одежда должна быть комфортной, практичной и яркой.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Вдохновением для коллекций детской одежды нередко служит какая-то конкретная тема, задающая тон стилю, цветам, принтам и графике.



Стилизованная иллюстрация

При создании стилизованных иллюстраций на помощь приходят разные виды перспективы и необычные ракурсы.

Коллекция неформальной/джинсовой одежды (мотивы вестернов)

Коллекция модной/спортивной одежды (мотивы экстремальных видов спорта)



Многие столетия детская одежда представляла собой уменьшенные копии одежды для взрослых, зачастую консервативные и неудобные. Сегодня детскую одежду тщательно продумывают и разрабатывают специально для маленьких потребителей. Современная детская одежда новаторская, креативная и яркая, в ней объединены графические элементы и ткани различной фактуры.

ПРИЕМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТКАНЕЙ

Изображение сложных цветных узоров и мотивов требует точности и специальных навыков. Особую сложность представляет собой изображение глубины и объема декоративных элементов. Большинство рисунков на тканях нанесено повторяющимся узором, однако в некоторых случаях рисунки ограничены какой-либо конкретной областью на ткани, например для оформления каймы или подола.

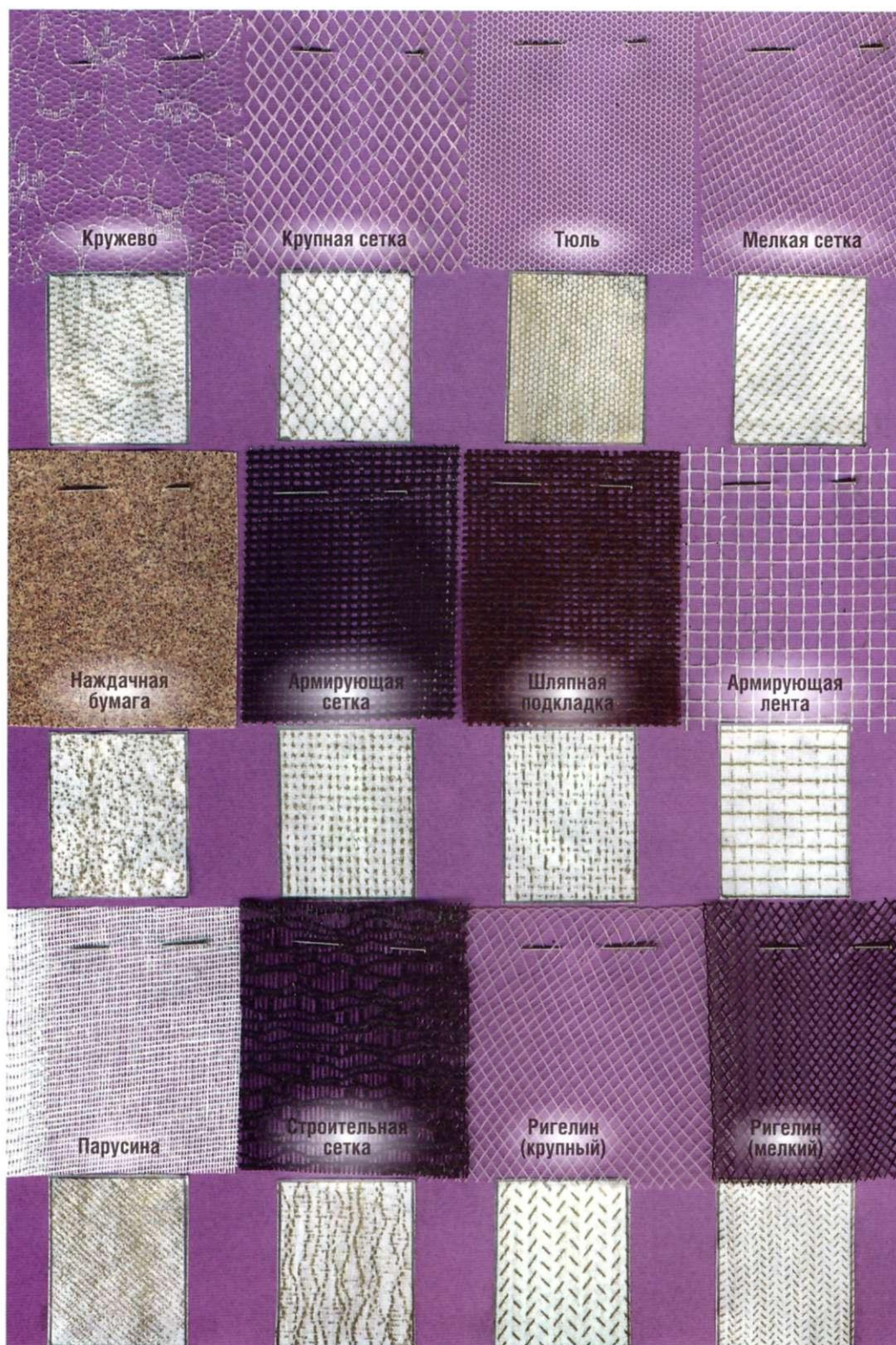


Объем и движение ткани зависят от позы модели. Элементы рисунка располагаются в кажущемся беспорядке и частично скрываются в складках и сгибах. Чрезвычайно важно передать вес, движение и тактильное ощущение от ткани. Изучайте работы Эрте, Леона Бакста, Климта и прочих великих художников и иллюстраторов, занимающихся изображением костюмов, и учитесь у них.



ФАКТУРА

Качественные художественные принадлежности стимулируют и вдохновляют, но никогда не заменят собой креативность и умения.



ФЛОМАСТЕРЫ

Выделить какую-то одну самую лучшую марку фломастеров довольно непросто. Одни более яркие и насыщенные, другие оставляют более тонкие полосы. У некоторых фломастеров имеется по несколько насадок для удобства. Зачастую оптимальный результат дает комбинация нескольких марок.

КАРАНДАШИ

На рисунках фломастерами карандаши играют вспомогательную роль. Ими наносят цвет поверх маркеров для изображения фактуры, создания акцентов и контуров.

ФАКТУРА

С целью создания интересных эффектов попробуйте «перевести» неровные поверхности, разместив их под маркерной бумагой и потерев бумагу боковой частью грифеля карандаша. Например, эффекта твидовой ткани можно добиться с помощью наждачной бумаги, а шерстяной ткани в елочку — ригелина (см. примеры на рисунке слева).

РАСКРАШИВАНИЕ ЦЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

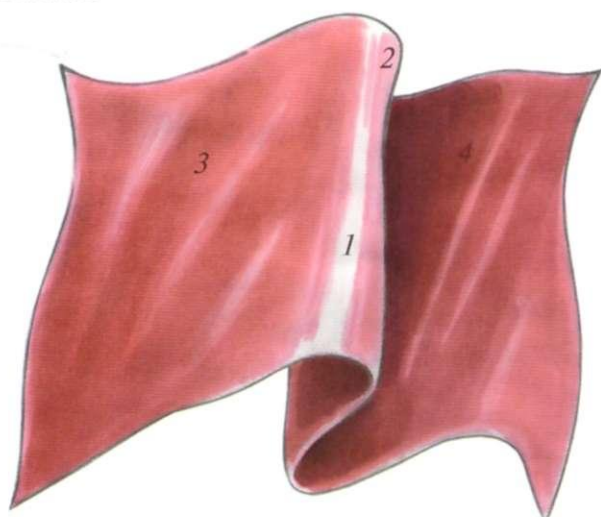
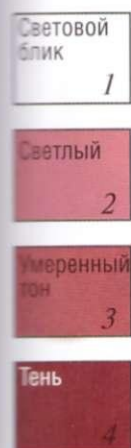
Любая складка на одежде — это отдельная цельная форма. Для передачи глубины и объемности предмета одежды формы следует изображать посредством естественной игры световых пятен, полутонов, теней и отражения. Данного эффекта возможно достичь, оставляя белые световые блики и нанося тени одного цвета для создания объема.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



1. Акварельный карандаш
2. Карандаш Prismacolor
3. Ручка-кисточка
4. Ручка Le Pen
5. Фломастер Tria
6. Карандаш Verithin
7. Фломастер Copic
8. Фломастер Prismacolor
9. Фломастер Chartpack

Ровные цвета/свет и тень



Для более художественного эффекта смешайте тональные цвета.

ШЕРСТЯНЫЕ ТКАНИ

Шерстяные ткани мягкие, ворсистые и рельефные. Их контуры должны выглядеть размытыми, расплывчатыми. Мелкая поперечная штриховка, пушинки и завитки отлично подходят для изображения шерстяных тканей. Ручки-кисточки, цветные карандаши, сухая кисть и техника притирания — все это позволяет передать фактуру шерсти.

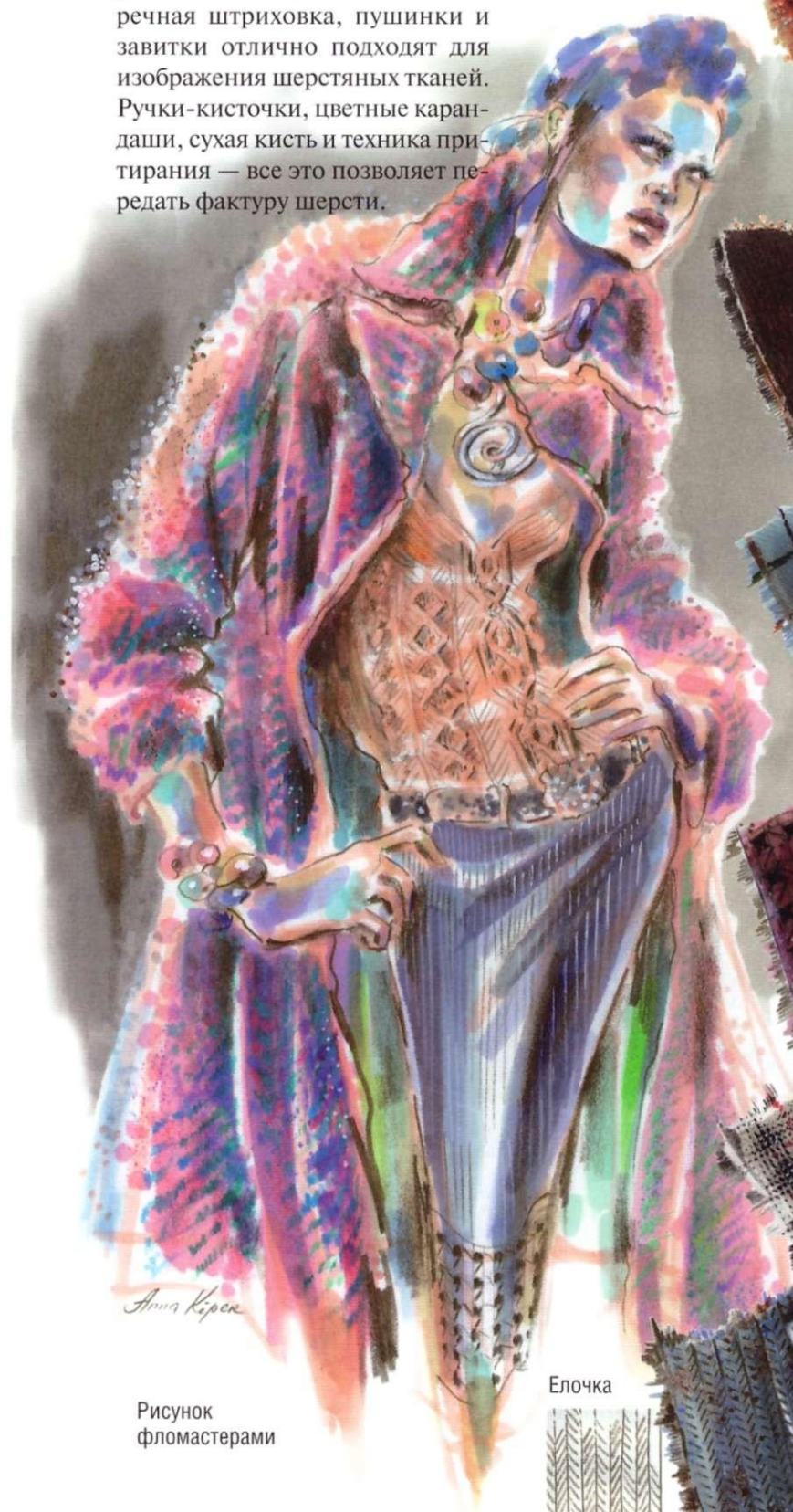


Рисунок
фломастерами

Елочка



Букле



Твид



Твил



Мелкая
ломаная
клетка



Плетение
Глен



При изображении тканей в клетку закругляйте горизонтальные линии, повторяя округлые формы человеческого тела. Вертикальные линии клетки часто кажутся сдвинутыми и изломанными из-за складок и сгибов одежды. Для изображения узкой полоски и елочки используйте тонкие вертикальные линии.

Клетка Burberry



Твид/елочка



Узкая полоска



Рисунок гуашью

МЕХ И КОЖА

Животные принты, ворсистые шевроны, пятнистые и чешуйчатые узоры обычно изображаются повторяющимися рядами или сеткой. Для изображения самых различных мехов отлично подходят техника сухой кисти, ручки-кисточки, цветные карандаши и тени для век. Достоверно передать фактуру меха помогут волнистые, завитые и размытые линии.



Норка



Зебра



Ящерица



Анна Кирок



ДЕНИМ/ТВИЛ

Самыми распространенными оттенками денима являются серо-голубой и индиго. Наносите базовый слой предельно аккуратно, избегая областей вокруг швов и выделяя потертые участки световыми бликами.

Используйте белый карандаш для передачи переплетения на темных участках и карандаш цвета индиго поверх световых бликов. Фактура твила выглядит реалистичнее, если нанести ее притиранием, используя лоскут джинсовой ткани или хлопковый брезент.

Оттенки денима при использовании фломастеров



Небесно-голубой



Серо-синий



Бледный индиго



Синий бриттани



Индиго



Берлинская лазурь



Сапфировый

Нарисованные образцы денима



Джинсовая юбка, нарисованная гуашью



Карандаш цвета индиго поверх основы, нарисованной фломастером



КВИЛТ

Округлые объемные контуры и выпуклые наружные стежки идеально иллюстрируют стеганую ткань и дутую одежду. Оставляйте маленькое круглое световое пятно в одном углу и тень в противоположном углу каждой секции.



ВЯЗКА



Рельефная
вязка



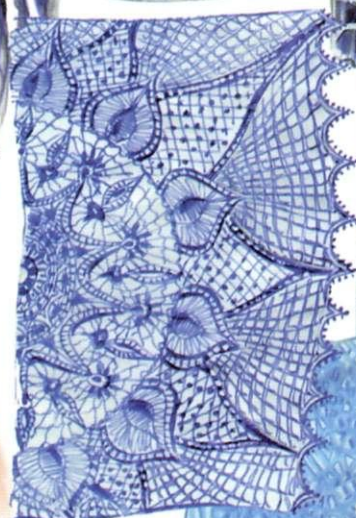
Ажурная вязка



Орнамент
фер-айл



Бахрома



Кроше
и кружево



Вязка методом
интарсии

Все вязанные ткани, от плотной лайкры до букле, обладают специфическими свойствами: они очень мягкие и легко растягиваются. Цветные ручки и карандаши с тонким стержнем идеально подходят для детального изображения вязанных узоров и переплетений.

Мягкую поверхность пушистой пряжи лучше всего изображать с помощью ручек-кисточек, цветных карандашей и пастели. Крапинки, ворсинки, завитки и волнистые линии реалистично передают богатую фактуру и объемную форму вязки.



Букле



Комбинация рельефов

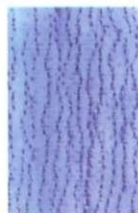
Фигурная кромка



Джерси



Меланж



Текстурированная пряжа

СИЯНИЕ И БЛЕСК

Большинство тканей для вечерних платьев отличается гладкой и блестящей поверхностью, красиво отражающей свет. Чтобы передать роскошный блеск шармеза, ламе и тафты, добавьте световые пятна.



Бархат



Шармез



Сатин

Ламе



Тафта

Белый карандаш передает мерцание и мягкие отблески на велюре и бархате. Переливчатость можно отобразить, смешав два или более цвета.



Муар



Бархат



Дюпон



Винил



ПРОЗРАЧНОСТЬ И ДЫМЧАТОСТЬ

Шифон и жоржет — прозрачные, красиво ниспадающие и струящиеся ткани. Прикрытые ими части тела кажутся светлыми и приглушенными.

Прозрачность ткани передается раскрашиванием обратной стороны листа.



Светлые растушеванные пятна цветного карандаша реалистично передают прозрачность. Карандаш для растушевки и маркер-блендер заметно усиливают эффект.



Карандаш
поверх тона
кожи



Блендер
поверх
карандаша

Жоржет с рисунком

Шифон

Резкие, ломанные, заостренные контурные линии передают фактуру тонкой органзы, органди и газа. Свободные мазки почти сухого фломастера поверх тона кожи создают иллюзию прозрачности. Того же эффекта можно добиться, прокрашивая лист с обратной стороны. Второй слой краски необходимо нанести на складки и сгибы, чтобы они выглядели более темными и матовыми.

ШИФОН С РИСУНКОМ

1. Свободными прерывистыми штрихами выделите части, прикрытые прозрачной тканью.

2. Слегка наполните ее цветом.

Шифон с рисунком

Органза

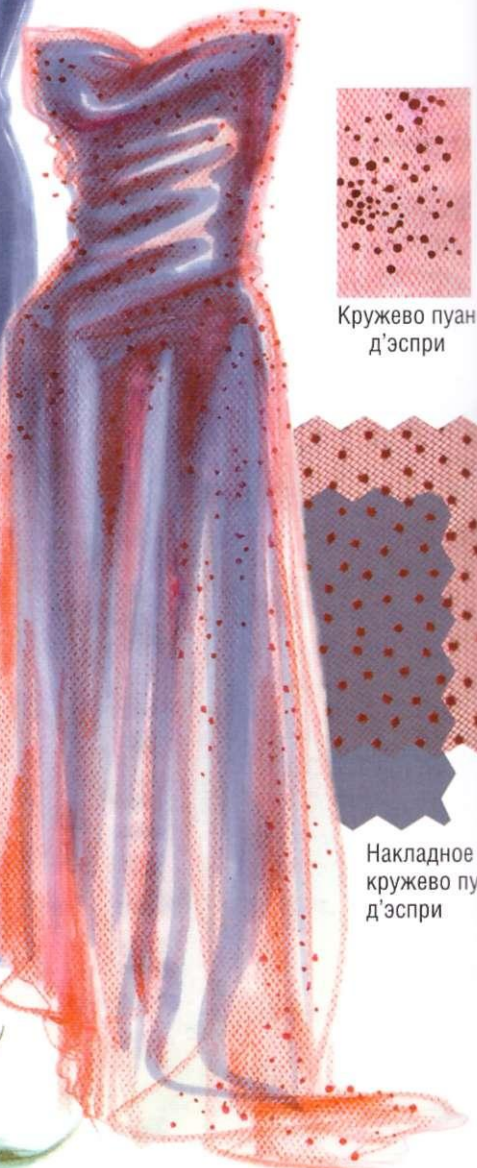
3. В конце добавьте легкий намек на принт.

Анна Киреева

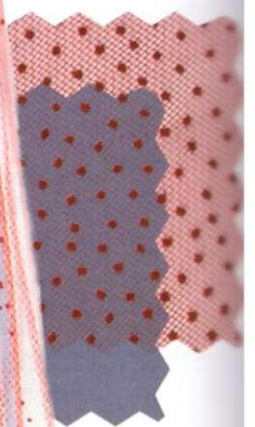
КРУЖЕВА И МНОГОСЛОЙНОСТЬ



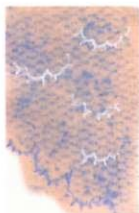
Накладное кружево



Кружево пуан
д'эспри



Накладное
кружево пуан
д'эспри



Фестоны



Перья

Тюлю и сеточке можно добавить объемности посредством выбеливания. Точки, разбросанные по ткани в произвольном порядке с помощью ручки-кисточки, помогают создать эффект пуан д'эспри.



Кружево

Сетка



Особо впечатляющий эффект сетке, кружеву и тюлю придает их наложение на контрастный по цвету предмет нижнего белья. Возьмите лоскут кружева или тюля и перенесите его на рисунок нижнего белья посредством притирания карандашом. Тонкими мелкими штрихами обозначьте фестоны и подчеркните орнамент дополнительными элементами.

Шелковый тюль



Анна Корея

БУСИНЫ И БЛЕСТКИ

Карандаши с блестками, фломастеры белые или металлик — оптимальные инструменты для передачи блеска и яркости украшенных бусинами и блестками тканей.



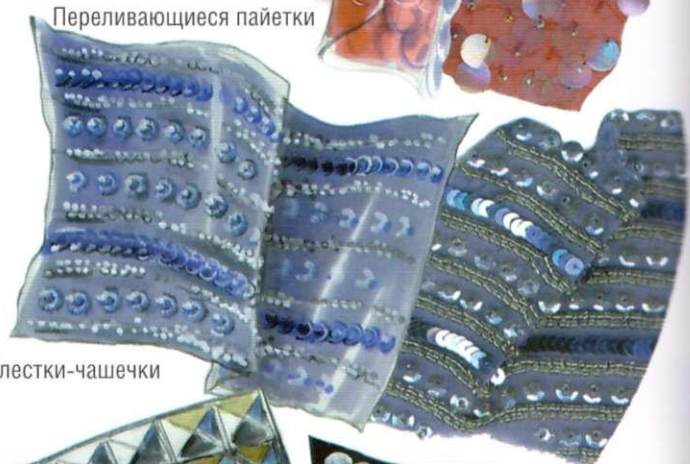
Цветные блестки



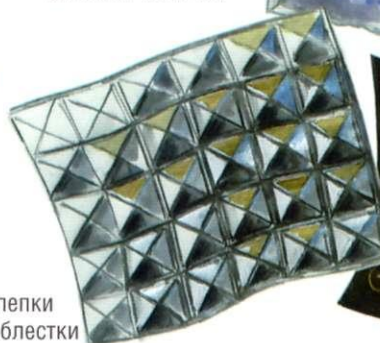
Бисер



Переливающиеся пайетки



Блестки-чашечки



Клепки и блестки металлик



Квадратные блестки



Пластины металлик



Прозрачные кристаллы

Черные точки со смещенными световыми бликами удачно передают объемность бусинок.



Прозрачные
и цветные
искусственные
бриллианты



Прозрачные
блестки



Разноцветные
блестки



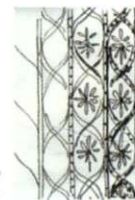
Нити бус

При изображении прозрачных блесков первым слоем наносится фоновая краска. Поверх разбрызгиваются белые и матовые точки. Трехмерный контур одежды, усыпанной разноцветными точками, которые нанесены ручкой-кисточкой, создают иллюзию перебивающихся бусин и блесков.



ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

Существует огромное количество оттенков черного — от теплых до холодных, от блеклых до насыщенных. Черный цвет по-разному проявляется в различных тканях: глубокий в бархате, переливчатый в тафте, полупрозрачный в органзе и шифоне, бледный, если приложить его к коже.



Узор из
черной
пряжи



Прозрачная
ткань поверх
черной

Черная
органза

Черный
сатин

Черный
турмалин



Кружево
поверх
черной ткани

БЕЛЫЙ ЦВЕТ

Часто белый цвет имеет голубой, лавандовый или кремовый оттенок. Воспользуйтесь соответствующим карандашом для теней, оставляя светлые области одежды белыми и свежими. Белый карандаш, нанесенный поверх затененной области, подчеркивает фактуру и орнамент.

Белый мех



Белое кружево

Белый шармез



Белые бусины и жемчуг

Белое кроше



ПРИНТЫ И УЗОРЫ

Полоски, расположенные вдоль нижней кромки одежды, прерываются и сдвигаются из-за естественных складок и сгибов, но при этом все равно сохраняют между собой оригинальные поля.

Ромбовидная сетка облегчает нанесение узора в виде горошка.

Горошек

Полоски

Абстрактный принт

Полосатый орнамент

Пейсли



Каждый вид орнамента или принта требует применения специфического подхода.

Точный предварительный рисунок необходим для таких детализованных принтов, как пейсли и цветочный.



Стилизованный цветочный принт

Стилизованный животный принт



Некоторые стилизованные и абстрактные принты могут передаваться как художественный отпечаток ткани.



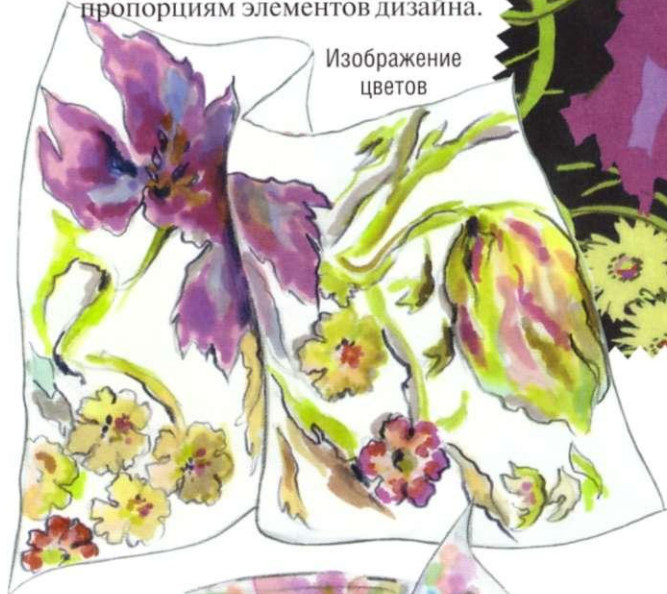
Быстрый набросок тканей с принтами



ЦВЕТОЧНЫЕ УЗОРЫ

Чтобы достоверно изобразить принт, необходимо определить и точно подобрать цвета. То же самое относится к размерам и пропорциям элементов дизайна.

Изображение цветов



Принт с темным фоном



Оформление темного фона

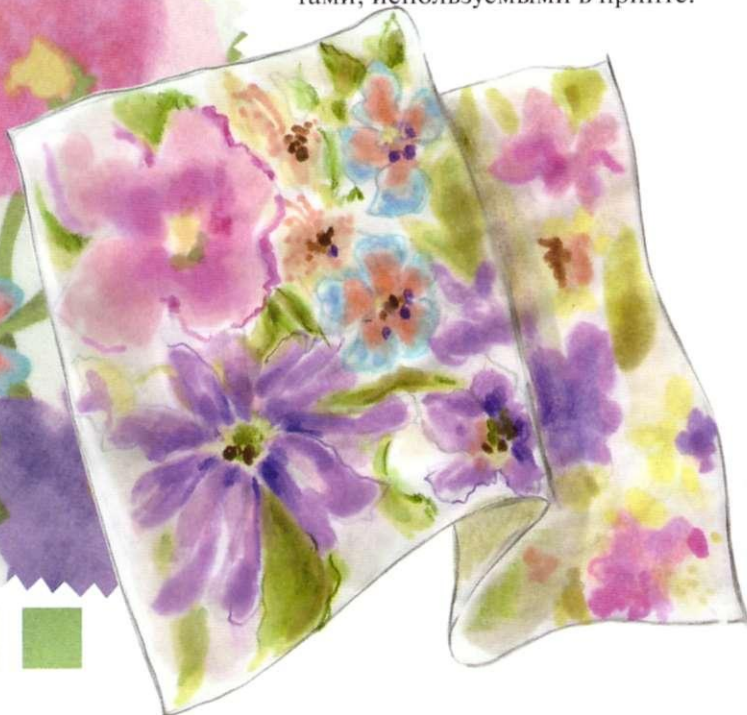
Принт со светлым фоном



Таблица цветов помогает определить количество цветов, используемых в принте.



Принты будут выглядеть более четкими и чистыми, если сперва набросать и раскрасить узор, а потом аккуратно заполнить фон. При создании реалистичного изображения большую помощь окажет таблица со всеми цветами, используемыми в принте.



При изображении на фигуре не забудьте пропорционально уменьшить узор.



ЗНАКОМСТВО С ИНСТРУМЕНТАМИ



1. Тени для век

2. Акварель

3. Цветные чернила

4. Акварель

5. Гуашь

6. Пастель

7. Мягкая пастель

8. Ручка-кисточка

9. Ручка Sharpie

10. Ручка Micron

11. Ручка Gelly Roll

12. Карандаш Design Ebony

13. Угольный карандаш

14. Золотая ручка

15. Золотой фломастер

16. Широкий маркер Copic

17. Кисть

18. Губки

19. Бамбуковое перо

20. Белый фломастер

21. Блендеры

22. Нож X-Acto

ЧЕРНИЛА

Сегодня в вашем распоряжении имеется богатейший выбор принадлежностей и материалов, облегчающих использование любых техник и стилей иллюстрации. Но большинство художественных работ начинаются с рисунка карандашом или чернилами.

Чернила идеально подходят для линейных и объемных акварельных рисунков. Китайская тушь, нанесенная кисточкой, тростниковой палочкой или тонким пером, оставляет на бумаге самые неожиданные линии. Небрежные, резкие, ломанные, четкие, слабые и прерывистые линии сливаются в насыщенный энергией рисунок.

Разбрызгивание, капание или растекание чернил, процарапывание поверхности бумаги сухой кистью, оттиск — все перечисленные эффекты помогают создавать импульсивный и зачастую волшебный рисунок.



Ручка с металлическим наконечником/ручка-кисточка



Чернила/соль и вода

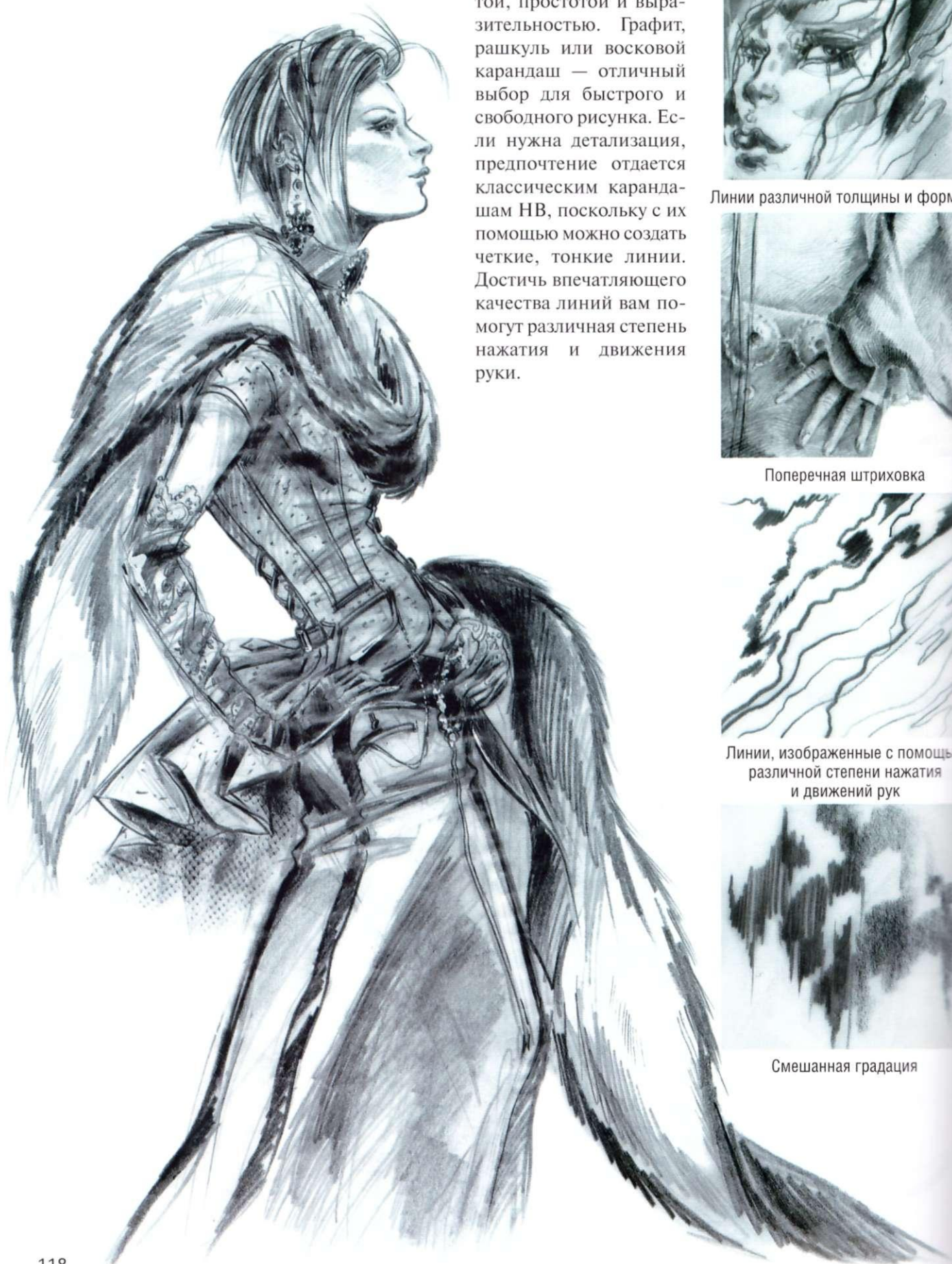


Чернила/сухая кисть



Перо/бамбуковая палочка





Карандашный рисунок отличается чистотой, простотой и выразительностью. Графит, рашкуль или восковой карандаш — отличный выбор для быстрого и свободного рисунка. Если нужна детализация, предпочтение отдается классическим карандашам HB, поскольку с их помощью можно создать четкие, тонкие линии. Достичь впечатляющего качества линий вам помогут различная степень нажатия и движения руки.



Линии различной толщины и формы



Поперечная штриховка

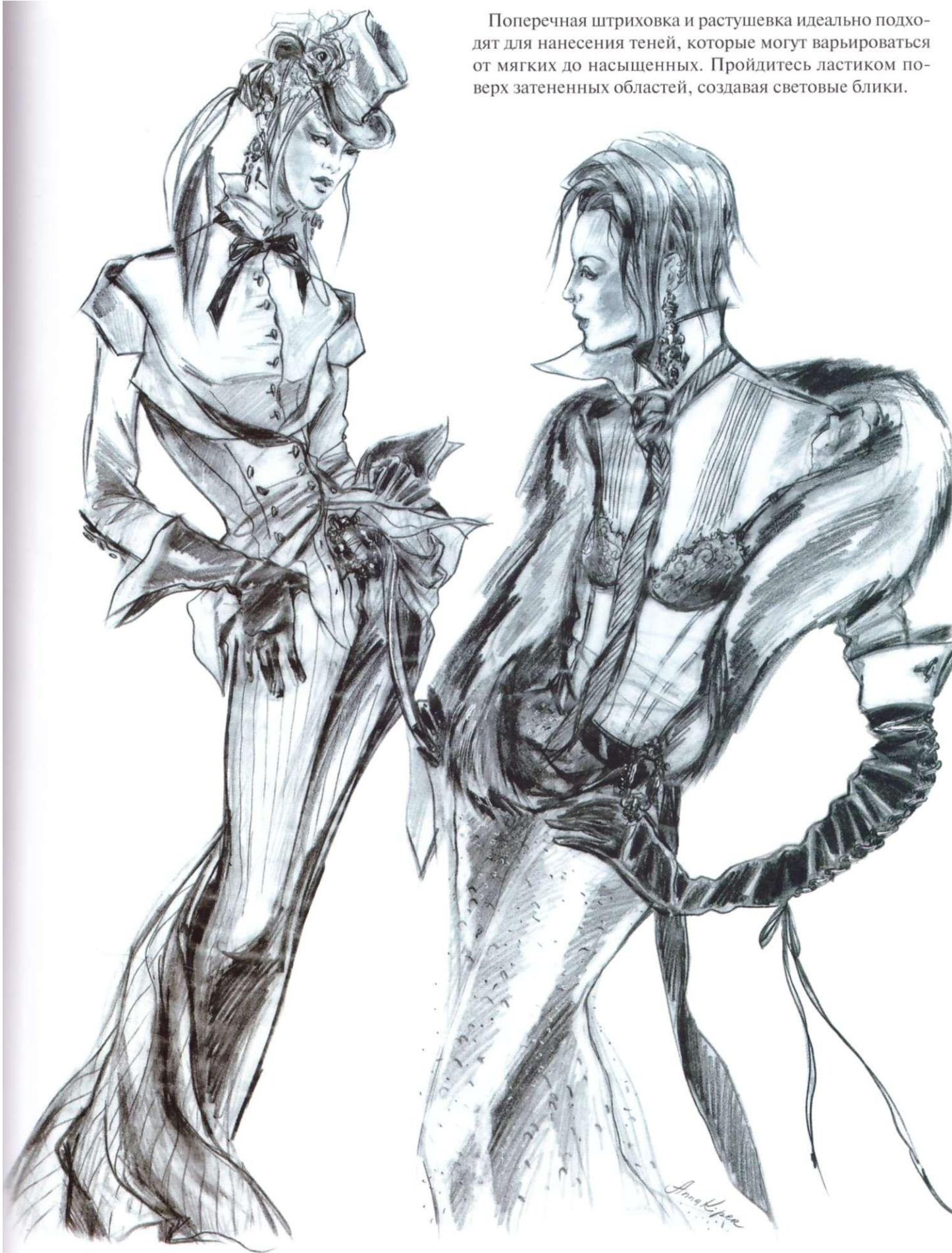


Линии, изображенные с помощью различной степени нажатия и движений рук



Смешанная градация

Поперечная штриховка и растушевка идеально подходят для нанесения теней, которые могут варьироваться от мягких до насыщенных. Пройдитесь ластиком по верх затененных областей, создавая световые блики.



ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

Цветные карандаши, используемые отдельно или в сочетании с другими инструментами, создают впечатляющие фактуры. Для постепенного добавления глубины, объема и создания различной фактуры можно использовать широкий спектр линий.



Карандаши можно наносить на тонированную или цветную бумагу, создавая эффект небрежного изображения, сквозь которое проступает фоновый цвет. Зачастую фоновый цвет используется в качестве тона кожи модели.



Пастель и краски, наносимые с помощью сухой кисти, и даже тени для век естественным образом смешиваются с цветными карандашами на крафт-бумаге.

ФЛОМАСТЕРЫ И РУЧКИ

Изображение фломастерами
без предварительного
карандашного рисунка

Сегодня существует огромный выбор фломастеров самых разных марок и цветов. Путем смешивания и наложения можно получить еще больше оттенков. Разнообразие наконечников (от тонкого до широкого или кисти) позволяет создавать широкий диапазон линий.



Цветные карандаши поверх фломастеров



Фломастеры на веленовой бумаге



Ручки-кисточки и вода



Карандашный
контур

С помощью фломастеров можно создавать плавные и энергичные линии. Самые красивые рисунки фломастерами получаются на специальной маркерной бумаге. Необычного эффекта можно достичь на полупрозрачной или шероховатой поверхности. При нанесении ровными слоями изображения фломастерами могут выглядеть такими же плоскими и матовыми, как и изображения гуашью. При частичном нанесении как с лицевой, так и с обратной стороны бумаги и растушевке специальным маркером-блендером можно имитировать прозрачность акварели.



АКВАРЕЛЬ

Акварель отличается прозрачностью и текучестью.



Соль на мокрой поверхности



Воск



Акварельные карандаши



Сильно разбавленную водой краску можно наносить на сухую или влажную фактурную поверхность с помощью различных видов кисточек. При нанесении на влажную поверхность акварельная краска растекается за пределы контуров рисунка, создавая эффект эфемерности. Сухие неестественные мазки и множественные слои лишают краску свежести и прозрачности. Вид мазков и пятен зависит от фактуры акварельной бумаги.

С помощью щедро посыпанной на влажную краску соли создается зернистая поверхность. Когда краска полностью высохнет, стряхните лишнюю соль. Прежде чем использовать воду или краску, нанесите на бумагу воск. Акварель не будет закрашивать области, покрытые воском, и те останутся белыми. Растворимые карандаши ведут себя как акварель, если растереть их с помощью мокрой кисти.



ГУАШЬ



Гуашь — практичная краска на водной основе. С помощью гуаши можно создавать полупрозрачный цвет, если хорошенько разбавить ее водой, и насыщенный, если наносить сухой кистью. Гуашь, создающая матовое и плоское изображение, хорошо ложится на гладкую веленовую бумагу и фактурную крафт-бумагу.



Кожа



Деним



Мех



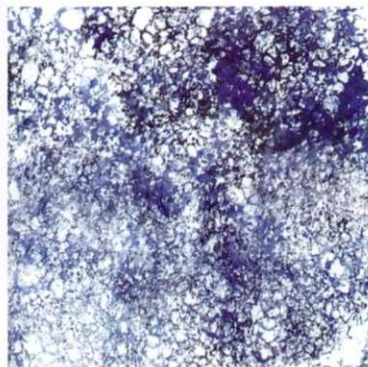
Рельефная вязка



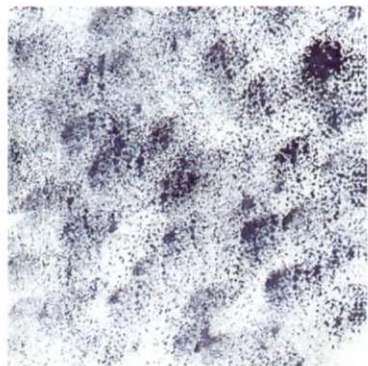
Вельвет



Газовая ткань



Морская губка



Губка для мытья



Сухая кисть



Металлическая мочалка

Смешивая и разбавляя гуашь, можно получить любой цвет. Благодаря этому создается имитация любой ткани и фактуры. Если нанести светлые насыщенные цвета на темную поверхность, они будут выглядеть яркими и живыми. Акварелью и фломастерами подобного эффекта добиться нельзя. С помощью губок и кистей можно создать самые разнообразные поверхности.



КОЛЛАЖ

Коллажи отличаются спонтанностью, абстрактностью и свободой форм. Однако технику коллажа можно сочетать с традиционными стилями иллюстрации, заменяя детали принта бумажными вырезками.



Нож X-Acto

На ткань накладывается рисунок, по контуру которого из нее вырезается нужная деталь. Следите за тем, чтобы ткань лежала ровно и деталь не приходилась на шов. Приклейте вырезанную деталь к рисунку.

Разнообразные коллажи время от времени украшают редакционные страницы модных журналов. Использование цветной и крафт-бумаги, вырезок из журналов, тканей, кожи и меха помогает создавать объемные, богатые, насыщенные жизнью работы. Необычные материалы, например изолента, природные элементы и даже продукты питания, послужат отличным средством выражения авангардной мысли и поднимут фэшн-иллюстрацию до уровня изобразительного искусства.





ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

Сюрреалистическая атмосфера изображения на противоположной странице была создана посредством разбрызгивания акварельной краски на мокрую поверхность. Морская соль, разбрызганная на краску, способствует созданию фактуры различных типов. Силуэт прорисован по сухой поверхности с помощью тростниковой палочки и ватных палочек, которые обмакивались в отбеливатель.

Тот же дизайн и силуэт волшебным образом перевоплощается в коллаж: линейный рисунок чернилами, отпечатанный в нескольких цветах на прозрачном ацетатном шелке, наложен на цветной бумажный коллаж.



Копирование фотографии

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Выбор изобразительных средств обычно продиктован личными предпочтениями художника. Однако для передачи конкретного настроения, цвета и ткани одежды необходимо использование определенного инструмента. При изображении вечерних и свадебных туалетов предпочтение отдается, как правило, романтическому флеру акварели.

Фломастеры

Акварель



Фломастеры

Акварель

ИЗОБРАЖЕНИЕ МОДЕЛИ

Расслабьтесь и понаблюдайте за моделью. Со временем, по мере приобретения опыта, вы научитесь доверять своему подсознанию в выборе инструментов и композиции.

КАРАНДАШ

Линии,
растушеванные
ластиком

Наметки
принта
и фактуры

Выбеливание
для акцентов

Создавая лаконичные спонтанные рисунки, не отводите взгляд от модели, нанося на бумагу быстрые энергичные линии. Фактура, принты и детали упрощены и схематичны. Главная цель — поймать момент.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СИЛУЭТА И ДВИЖЕНИЯ МОДЕЛИ



ЧЕРНИЛА

Контрастный фон

Преувеличенные
движения

Разнообразные
линии

Повторяйте первоначальное движение модели, запечатлевая ее красоту, одежду и позу. Нанесите на бумагу общий силуэт и изобразите движение модели. Уникальное восприятие и интерпретация куда ценнее, чем перегруженные деталями рисунки, больше похожие на фотографии. Случайные пятна, растекания и прочие погрешности только вдохнут жизнь в рисунок.

Размытые,
небрежные мазки

ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ

Сосредоточьтесь на самом важном, передавая ровно столько информации, сколько необходимо, чтобы выразить настроение модели.

АКВАРЕЛЬ



Одежда, изображение которой наполнено спонтанной энергией, привлекает больше внимания, чем тщательно проработанные черты лица модели.



Акварельный карандаш



Соль и белый корректор



Наличие и отсутствие контура

В данном случае розовый мех и есть основной акцент рисунка. Однако контраст между детально прорисованной рукой и размытым, расплывчатым силуэтом юбки тоже привлекает взгляд и уравнивает композицию.



АКВАРЕЛЬ

ГУАШЬ



Абстрактная
интерпретация
принта
и фактуры

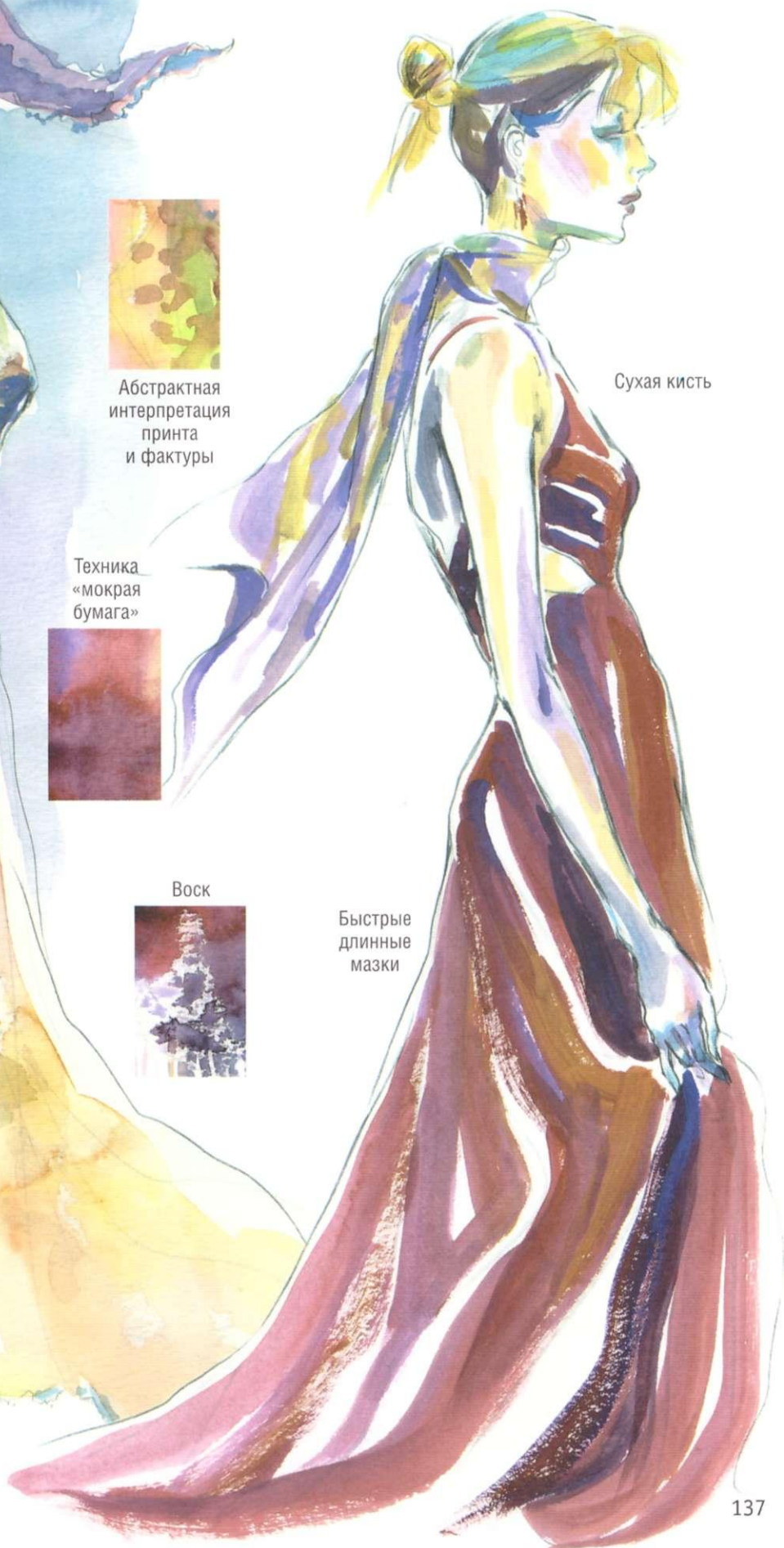
Техника
«мокрая
бумага»



Воск



Быстрые
длинные
мазки



Сухая кисть

АБСОЛЮТНЫЙ МИНИМУМ

Даже упрощенный набросок можно выполнять по шагам. На этой странице показаны этапы создания изображения фломастерами с помощью техники подмалевка.

1. Быстро набросайте общий силуэт светлым фломастером.

2. Схематично нанесите слои базовых цветов, придавая рисунку объемность.

3. Завершают рисунок прерывистый карандашный контур и передача фактуры.

Чтобы быстро передать фактуру, можно пойти коротким путем и наряду с энергичными линиями фломастером и карандашом использовать технику притирания.



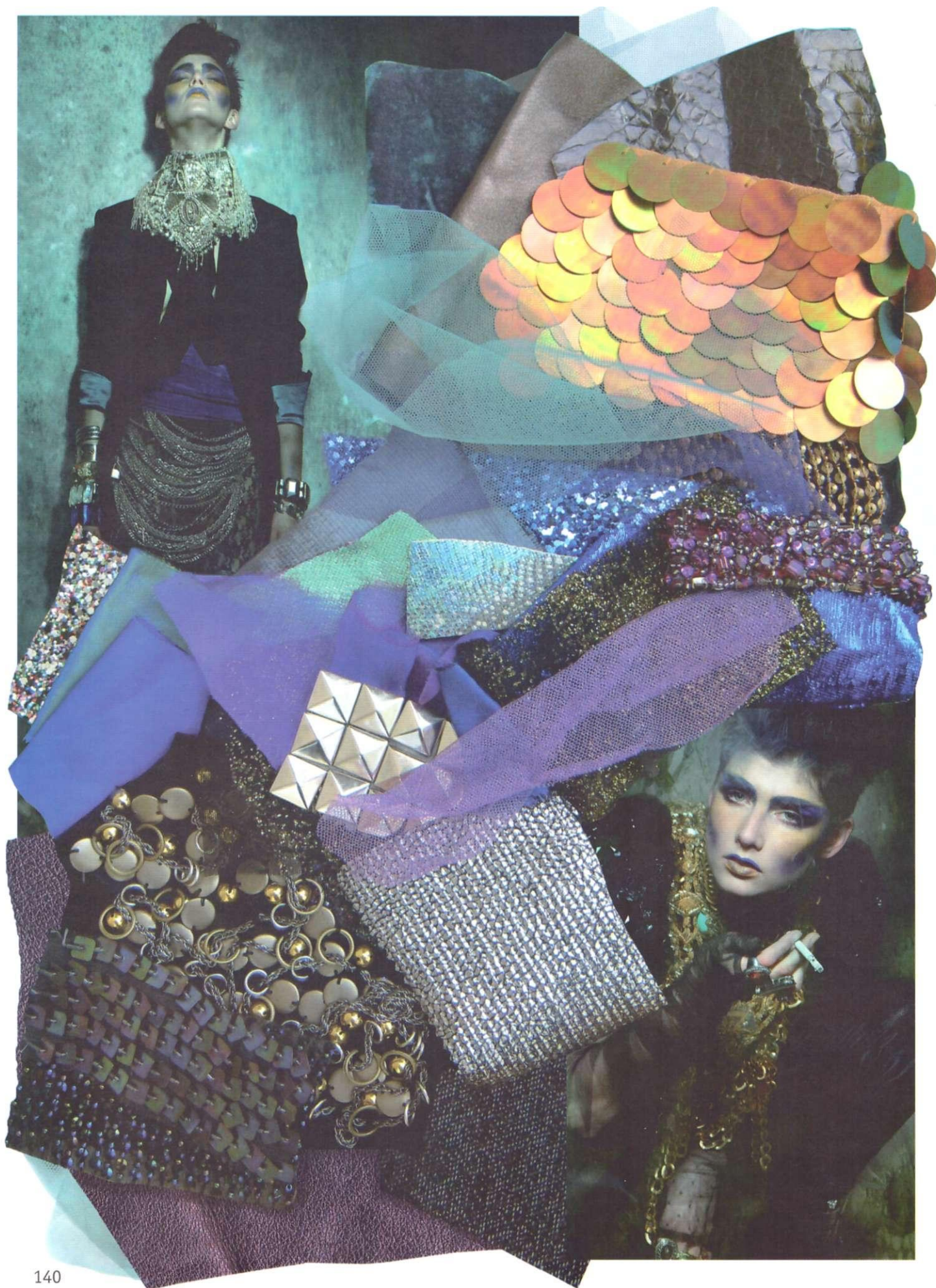
Крапинки, нанесенные ручкой-кисточкой



Притирание с использованием наждачной бумаги



Притирание с использованием ригелина



ВДОХНОВЕНИЕ. НАСТРОЕНИЕ. ДИЗАЙН

Журнал о дизайне — необходимый инструмент для разработки модной коллекции. Ткани, отделка и вдохновляющие образы помогают создать нужную атмосферу, стимулирующую творческий процесс.

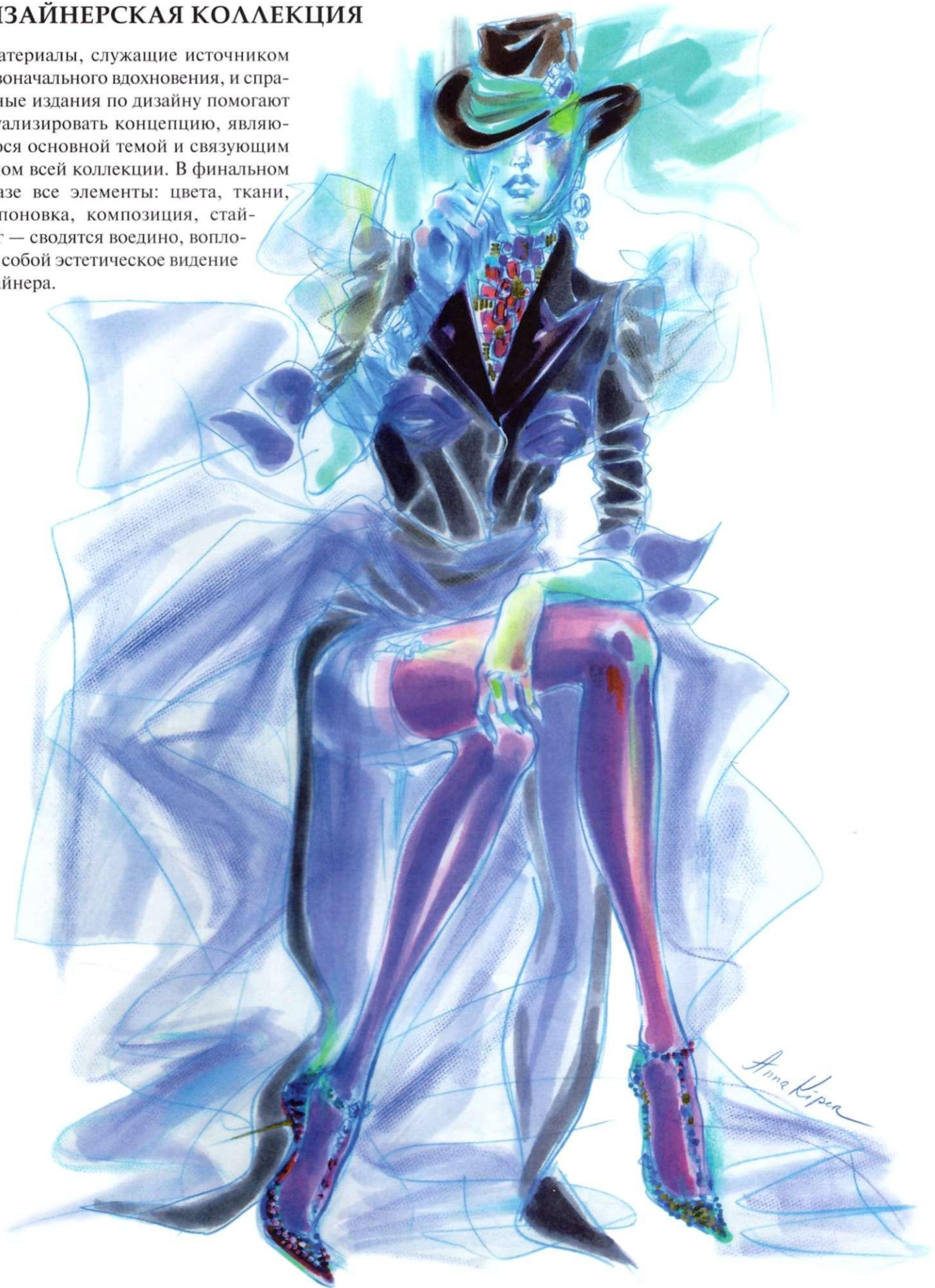
Предварительные эскизы аксессуаров и украшений, а также детальные наброски помогают оформить дизайнерское видение будущей коллекции.





ДИЗАЙНЕРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Материалы, служащие источником первоначального вдохновения, и справочные издания по дизайну помогают визуализировать концепцию, являющуюся основной темой и связующим звеном всей коллекции. В финальном показе все элементы: цвета, ткани, компоновка, композиция, стайлинг — сводятся воедино, воплощая собой эстетическое видение дизайнера.



ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ ОБРАЩАТЬСЯ:
г. Минск, тел. (8-10-375-17) 237-29-75;
e-mail: popuri@mail.ru; www.popuri.ru;
г. Москва, ООО «Издательский дом «Белкнига»,
тел. (495) 276-06-75; e-mail: popuri-mos@mail.ru, popuri-m@mail.ru.



Научно-популярное издание

КИПЕР Анна
ФЭШН-ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Перевод с английского — *Е. А. Бакушева*

Оформление обложки *М. В. Драко*

Редактор *И. Э. Дашко*

Подписано в печать 19.03.2015. Формат 60 × 90 /16.

Бумага мелованная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 18,00. Уч.-изд. л. 18,20.

Тираж 2500 экз. Заказ 123.

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.39.953.Д.002684.02.10 от 18.02.2010 г.

ООО «Попурри». Свидетельство о государственной
регистрации издателя, изготовителя, распространителя
печатных изданий № 1/150 от 24.01.2014 г.

Республика Беларусь, 220113, г. Минск,
ул. Мележа, 5, корп. 2, к. 403.

ООО «Принтхаус».

Свидетельство о государственной
регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий
№2/94 от 01.04.2014

Ул. Шаранговича, 19, оф. 614В, 220018,
г. Минск, Республика Беларусь.

Anna Kiper

Научитесь изображать модную одежду с точки зрения дизайнера

- Добейтесь создания общей атмосферы и эффекта движения при изображении фигур.
- Освойте построение энергичных композиций.
- Ознакомьтесь с простыми приемами рисования принтов, фактур и украшений.
- Изучите весь ассортимент изобразительных инструментов и техник, которые обогатят ваш индивидуальный стиль рисования.



Анна Кипер — нью-йоркский модный дизайнер, страстно увлеченная иллюстрацией. Сотрудничала с такими компаниями, как «Calvin Klein», «Mondi» и «Maggie Norris Couture», где одевала Николь Кидман, Хэлли Берри и других звезд для различных торжественных мероприятий и обложек журналов. Также является профессором Дизайнерской школы Парсонса и Института моды и технологий. Ее работы неоднократно публиковались в книгах и журналах. Иллюстрации выставлялись в отеле «Plaza» на Манхэттене и демонстрировались в Музее Нью-Йорка в рамках презентации о современной высокой моде.