

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

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖЕНЩИН

РИСУНОК ОТ РУКИ

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

ПРОПОРЦИИ ЖЕНСКОГО ТЕЛА

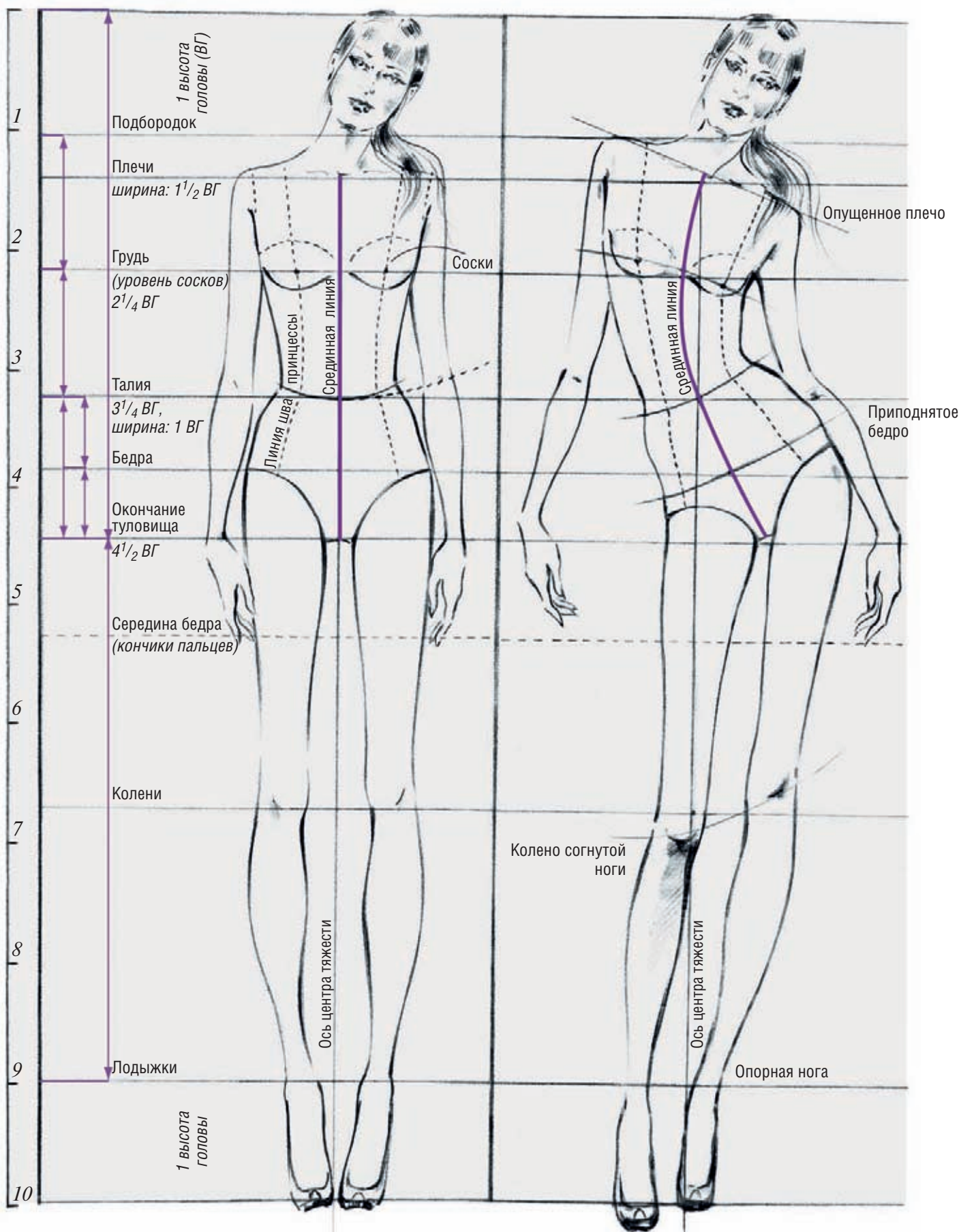
Высота головы часто используется как средство измерения при создании фигуры.

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.

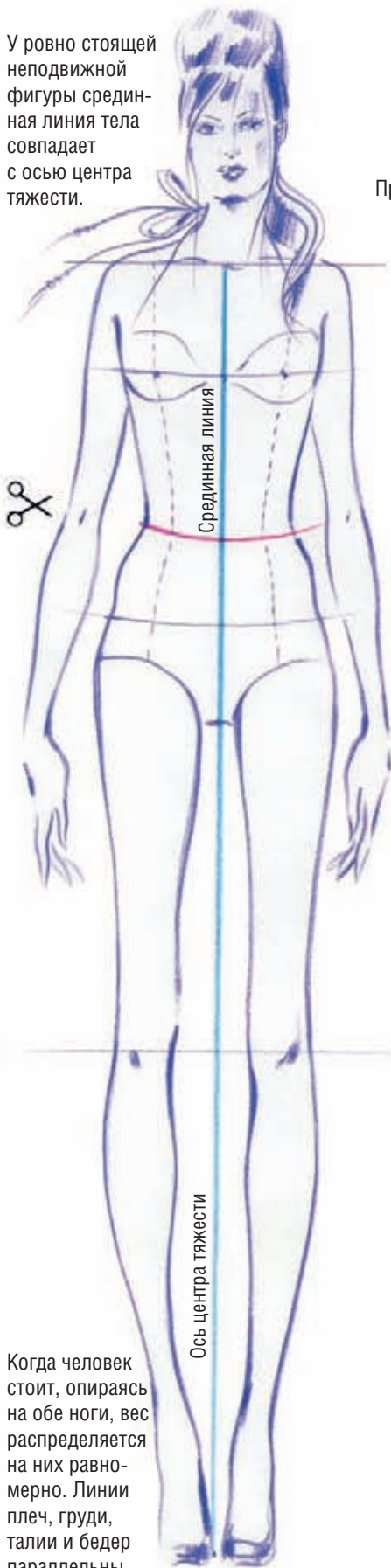
ОСНОВНОЙ НАБРОСОК: 10 ГОЛОВ

ОСНОВНОЙ НАБРОСОК В ДВИЖЕНИИ

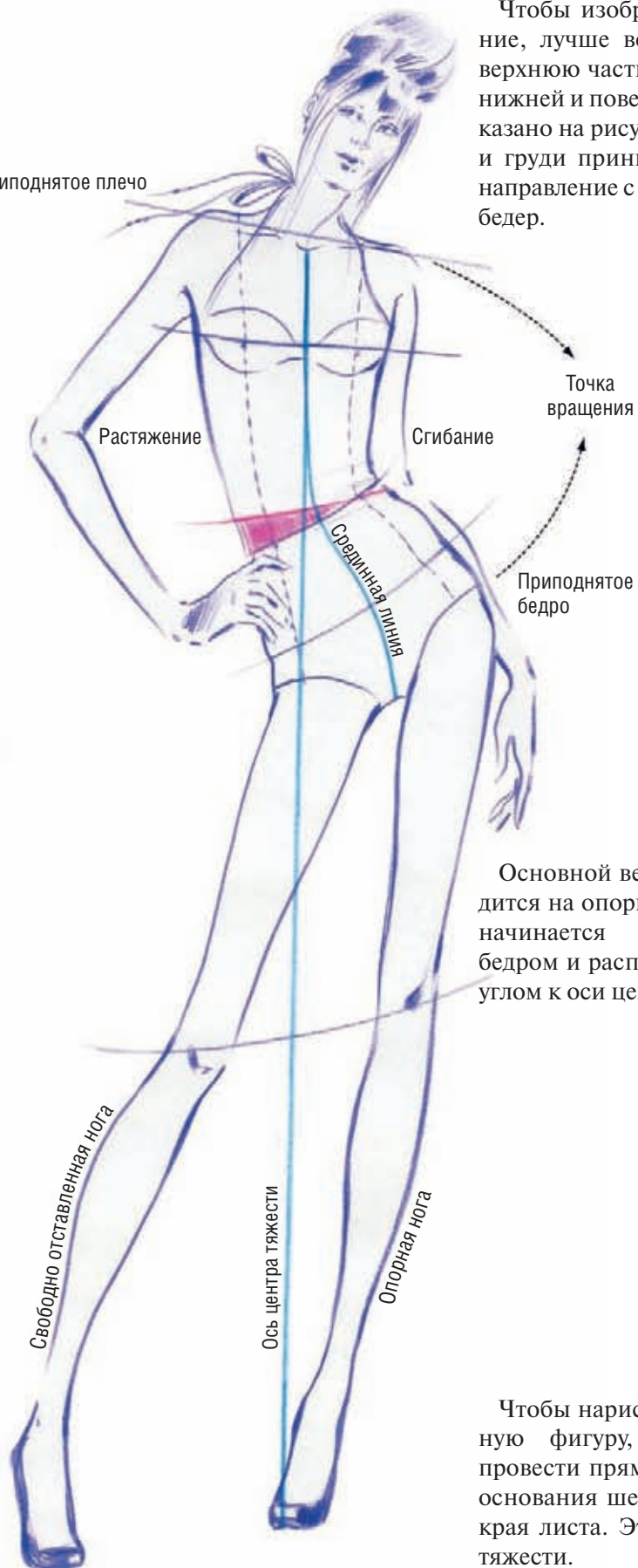
РАВНОВЕСИЕ И ДВИЖЕНИЕ

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

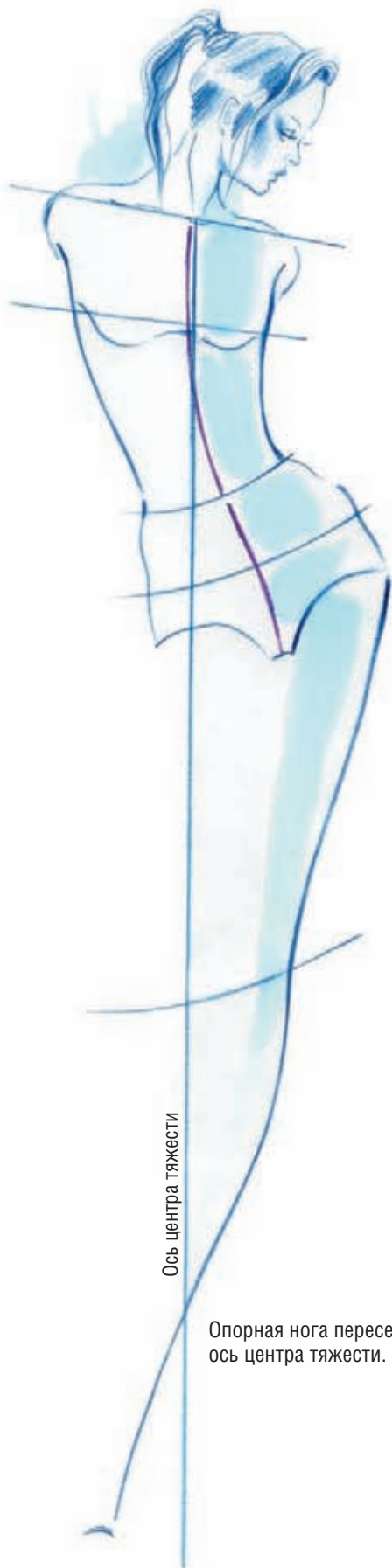
Ось центра тяжести

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

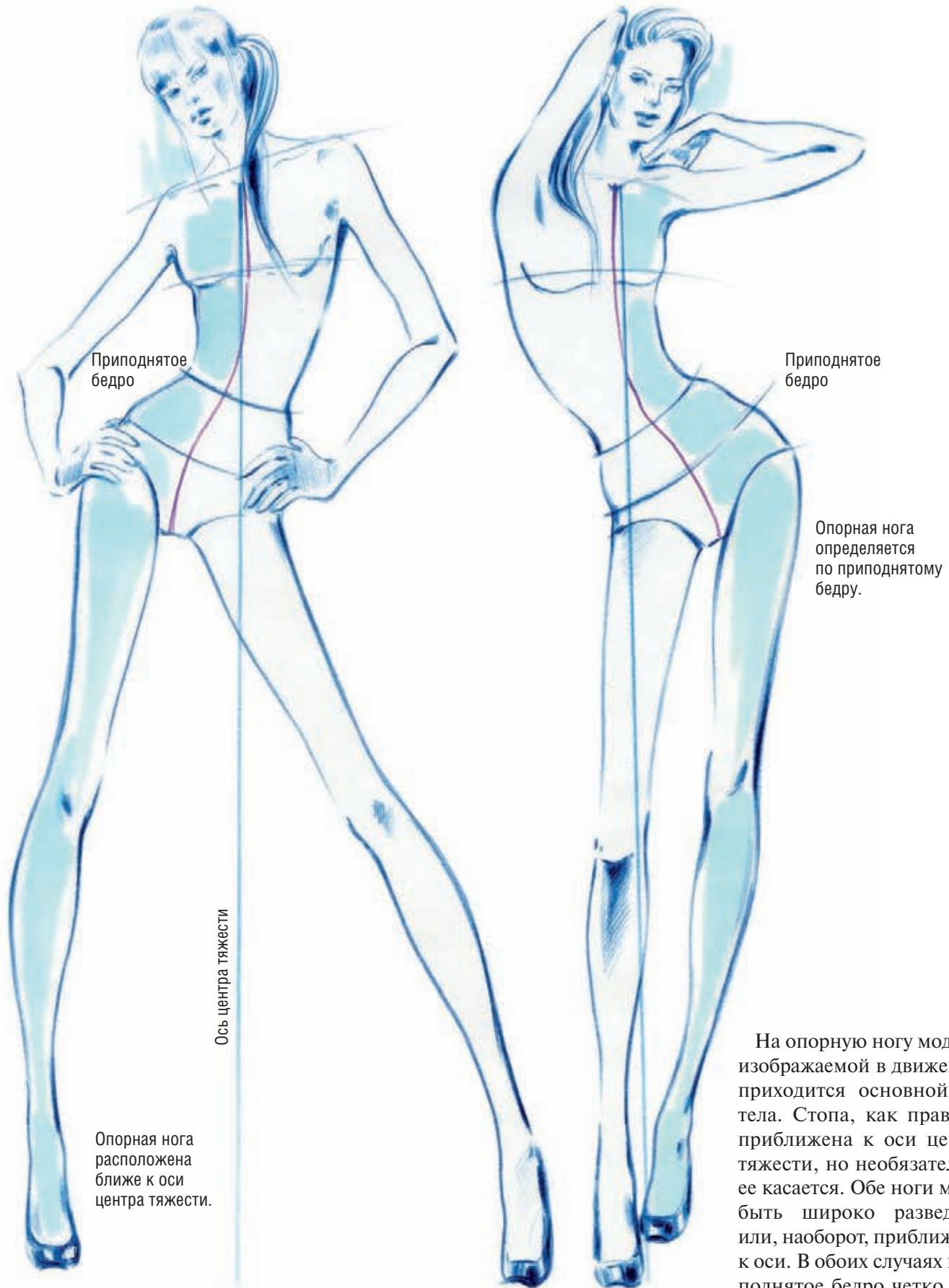
Фигура идущей модели.
Вид сзади

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.

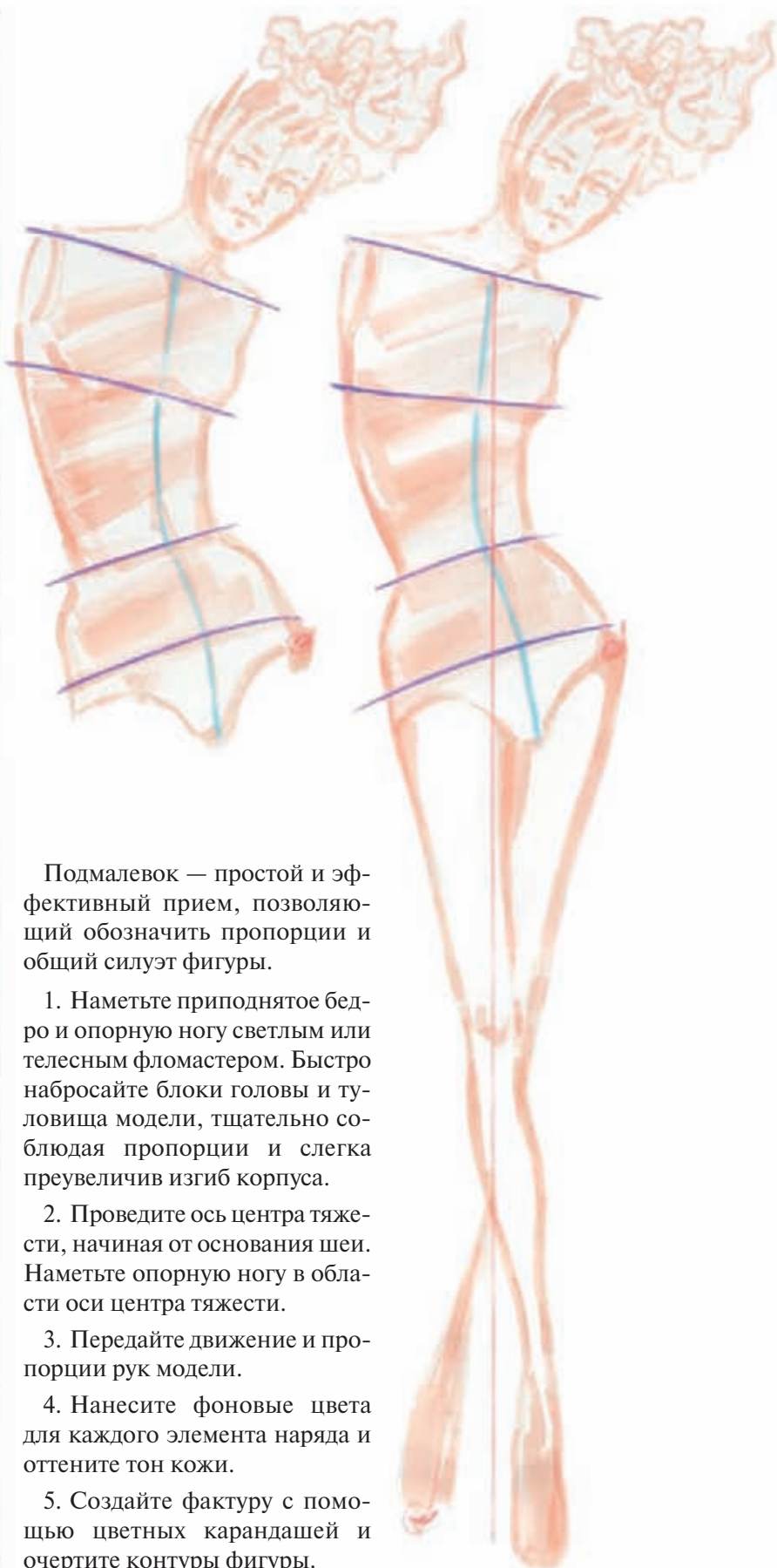
Опорная нога пересекает ось центра тяжести, а колено отставленной ноги опускается. Икра и стопа укорачиваются с целью показать перспективу, а густая тень под коленной чашечкой придает глубину.

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 талии 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.