

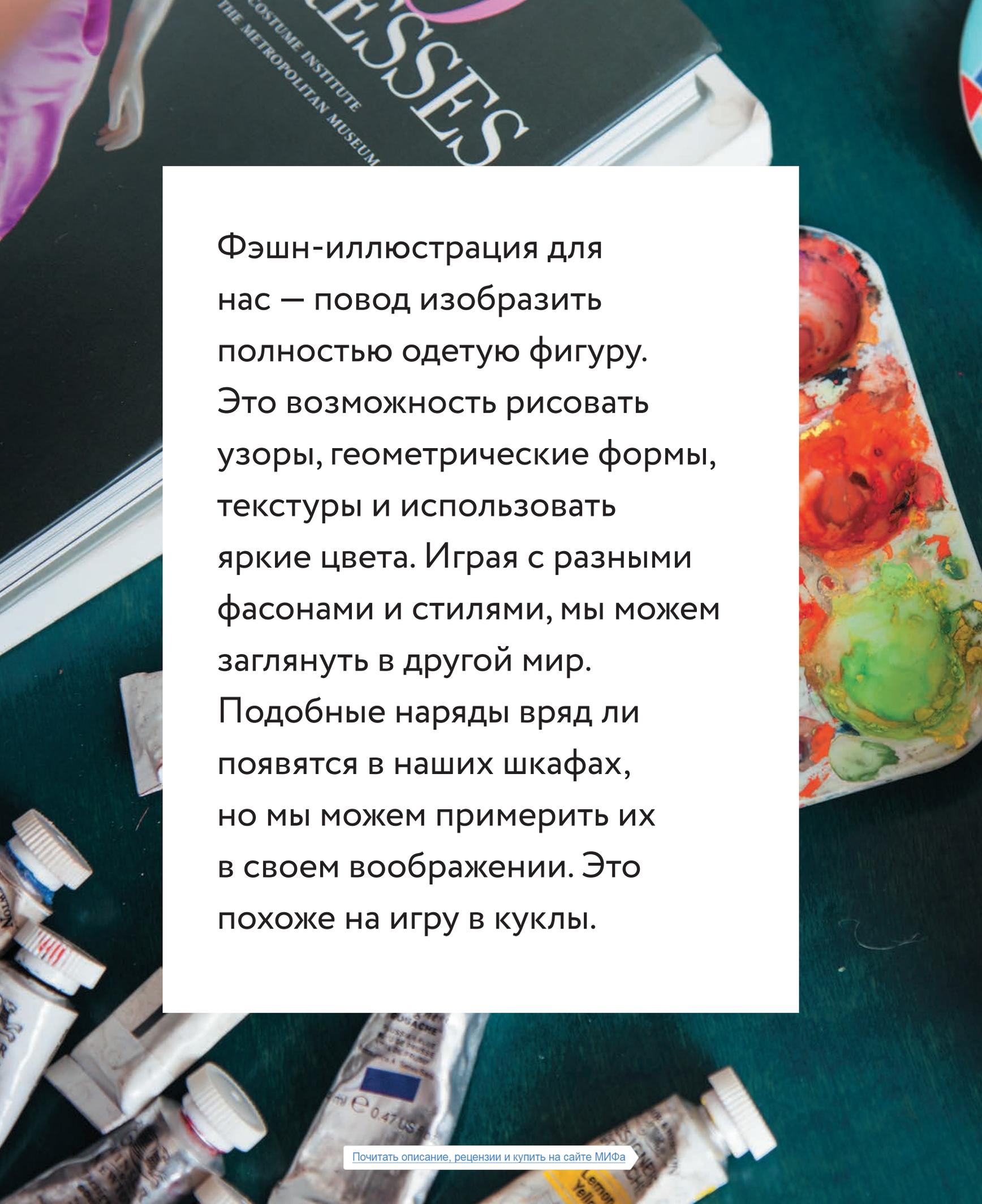
[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Стильное рисование

Гости Джоана Авиллез
и Лорен Тамаки

Где чердак в доме Джоаны
в районе Трайбека
на Манхэттене

A collage of art supplies including paint tubes, a palette, and a book titled 'Dresses' from The Met Museum. The background is a dark green surface. The text is centered in a white box.

Фэшн-иллюстрация для нас — повод изобразить полностью одетую фигуру. Это возможность рисовать узоры, геометрические формы, текстуры и использовать яркие цвета. Играя с разными фасонами и стилями, мы можем заглянуть в другой мир. Подобные наряды вряд ли появятся в наших шкафах, но мы можем примерить их в своем воображении. Это похоже на игру в куклы.

На чердаке у Джоаны Авиллез есть библиотечная лестница на колесах и длинные зеленые столы со встроенными лампами. Здесь она живет и работает, создавая иллюстрации для клиентов. Лорен Тамаки присоединилась к нам после рабочего дня, проведенного на фотосессии в качестве арт-директора (и по дороге она купила бутылку вина). Для начала мы разложили на столе принадлежности, бумагу и разнообразные закуски.

У ДЖОАНЫ огромный опыт работы в фэшн-иллюстрации — от рисования с натуры на балах Института костюма до создания юмористических портретов знаменитостей мира моды для журнала Refinery29. Она нарисовала очаровательные и очень подробные иллюстрации для книги продюсера, актрисы и писательницы Лины Данэм «Я не такая». У нее есть собственный стиль, который невозможно не заметить.

ЛОРЕН обладает навыками кройки и шитья: она четыре года училась на модельера, прежде чем поняла, что это не для нее. «Я получила диплом только потому, что люблю доводить все до конца». После этого она решила изучать графический дизайн и иллюстрацию и стала разносторонним профессионалом. Закончив работу, она часто сверхурочно выполняет заказы на иллюстрации от разных модельеров. На этой неделе она закончила серию рисунков для дизайнера обуви Loeffler Randall. Это можно считать разминкой для нашего вечера, где она будет использовать цветную акриловую тушь.

ЗА ОСНОВУ Лорен взяла каталог показов журнала Vogue «100 платьев» и книгу Огюста Расине «Полноцветное иллюстрированное издание по истории западного костюма».

Лорен

Рэйчел подготовила несколько распечатанных фотографий подростков-неформалов и книгу Ника Найта «Скинхеды». «Я немного подумала и решила: раз я редко рисую моду, у меня могут возникнуть сложности. А раньше я очень интересовалась музыкой ска и всем, что с ней связано, поэтому выбрала для рисования группу молодежи, одетой в этом стиле».

Лорен принесла несколько модных журналов, намереваясь рисовать определенные образы. Джоана обычно руководствуется только своим воображением, но сейчас она достала с полки альбомы фотографа Хельмута Ньютона и дизайнера одежды Иссы Миякэ.

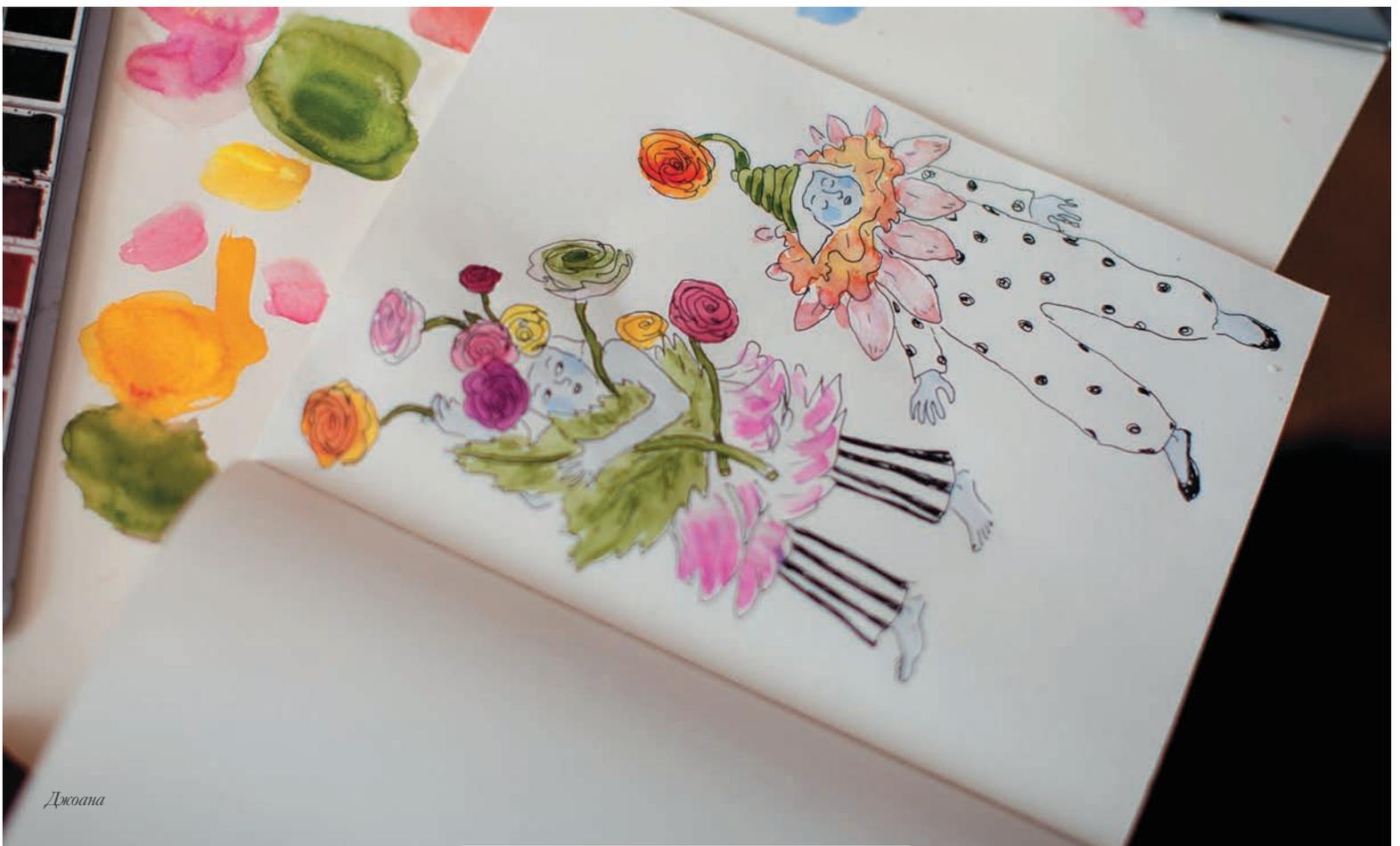
Склонившись над бумагой, мы беседовали о том, почему нам нравится рисовать одежду. Это воплощение придуманного образа в жизнь? Или шанс примерить наряд от Ива Сен-Лорана, почувствовать себя моделью на подиуме? Может, просто повод изобразить фигуру, высокую и тонкую, облаченную в струящуюся ткань?

Джулия решила отклониться от пропорций, вытянув тело и уменьшив голову, чтобы подчеркнуть элегантность модели. Лорен использует разную толщину линий и мазков, чтобы передать свойства ткани — большая кисть для шифона, тонкая ручка для графического узора платья. Ли листает страницы каталога Vogue и рисует одноцветные силуэты, позже добавляя детали тонкой кистью. Она не копирует фотографии, а придумывает собственные орнаменты и цвета. Рисунки Джулии пробуждают ностальгию. Мы обсуждаем, как сами одевались в подростковом возрасте и как это повлияло на наш нынешний стиль.

Ли признается: «В старших классах я одевалась как актриса Мэри-Кейт Олсен: покупала огромные футболки, жесткие браслеты и ковбойские ботинки в секонд-хендах и на блошиных рынках».

Джоана показывает нам старый рисунок, который она сделала еще в детстве. На нем изображена девочка в пестром платье. Все мы ахаем в унисон. Похоже, с вином мы все-таки переборщили.

Потом мы собираем свои принадлежности и рисунки и обнимаемся на прощанье. Рэйчел немного разочарована: «Я только успеваю размяться к тому моменту, когда слышу “Ну все, пора расходиться”».

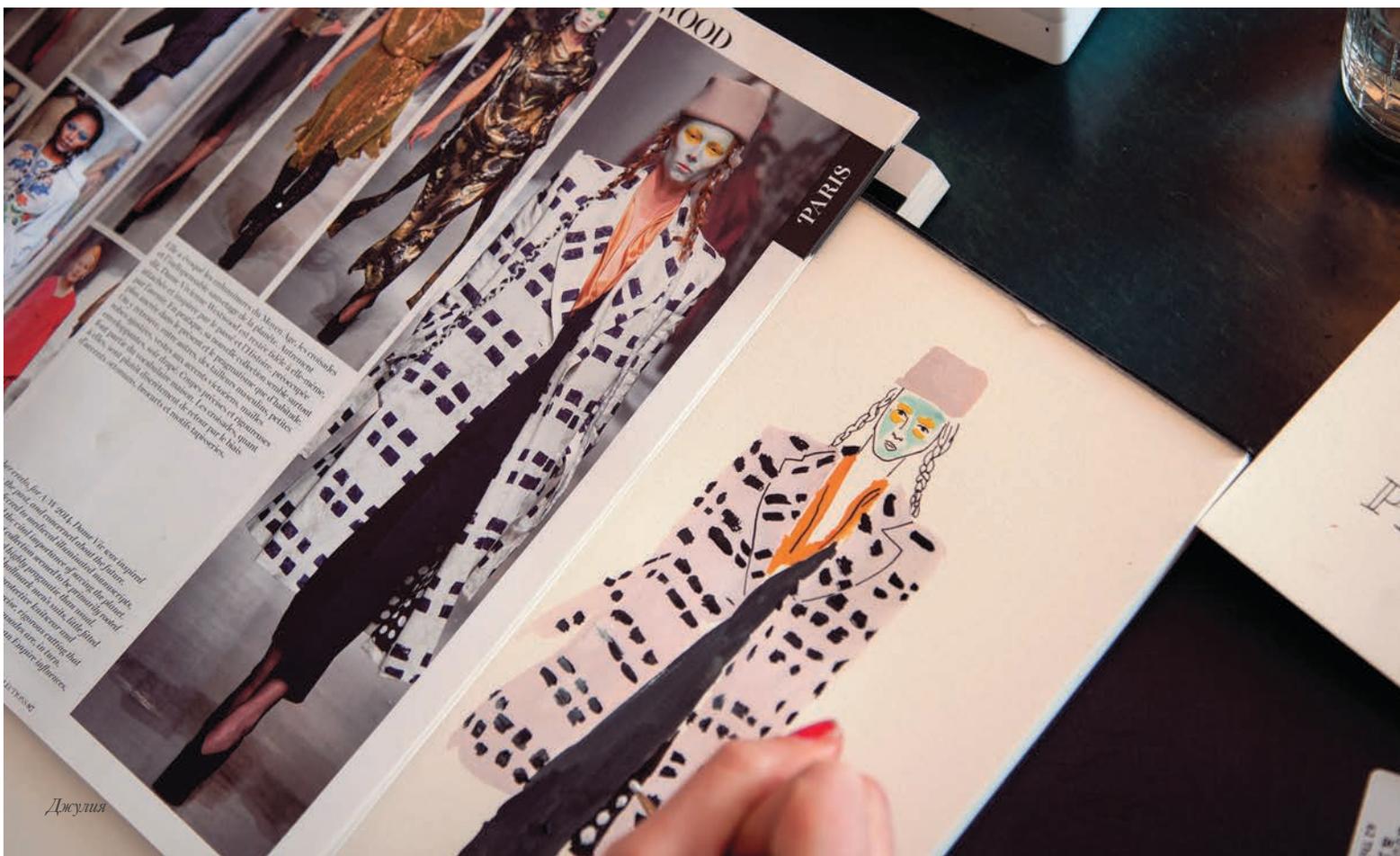

“

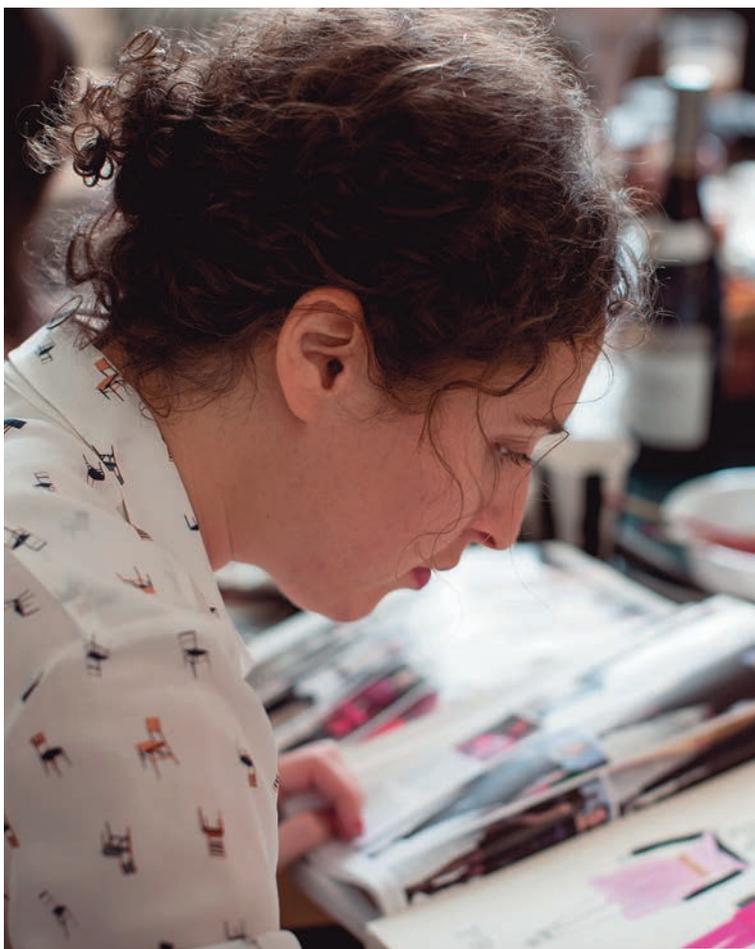
Чаще всего я рисую то, что приходит в голову, и почти никогда не пользуюсь фотографиями. Если нужно точно знать, как выглядит то, что меня интересует, например конкретное здание или корова, я перепроверю позже в интернете. Четыре ноги, хвост, где расположены ноздри...

ДЖОАНА

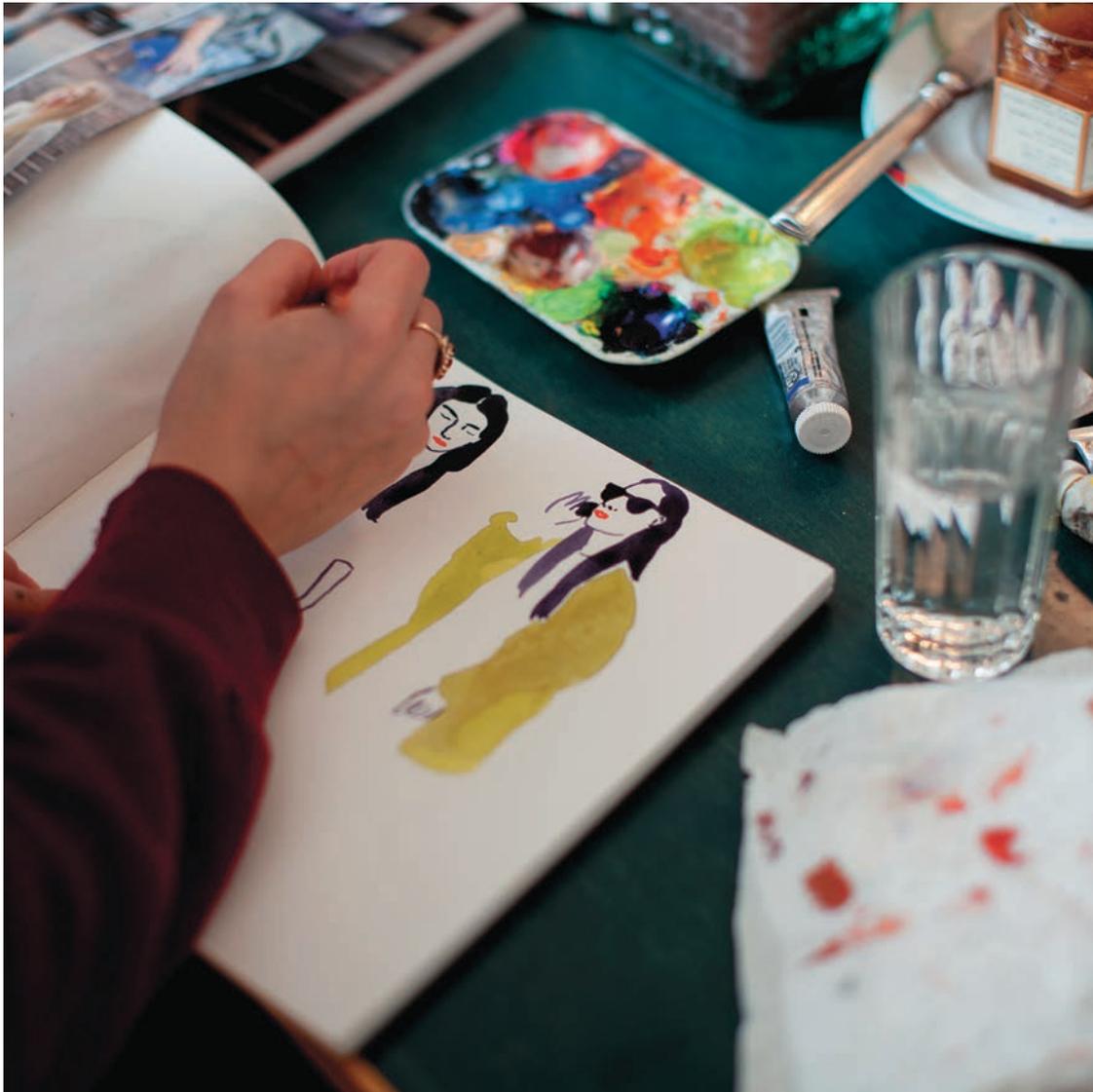
Джулия

“
Этот образ совершенно безум-
ный! Чем более странная одеж-
да, тем интереснее ее рисовать.
Почти карнавальный костюм.

ДЖУЛИЯ

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

“

Мне нравится мой скетчбук, он удобно раскладывается, можно рисовать на всем развороте. Подходит для того, чтобы изображать фигуры в ряд, по фотографиям уличной моды или с показов. Много лет я покупаю скетчбук одного и того же размера и марки. Это Kunst & Papier в жесткой обложке, я предпочитаю квадратный 20 × 20 см.

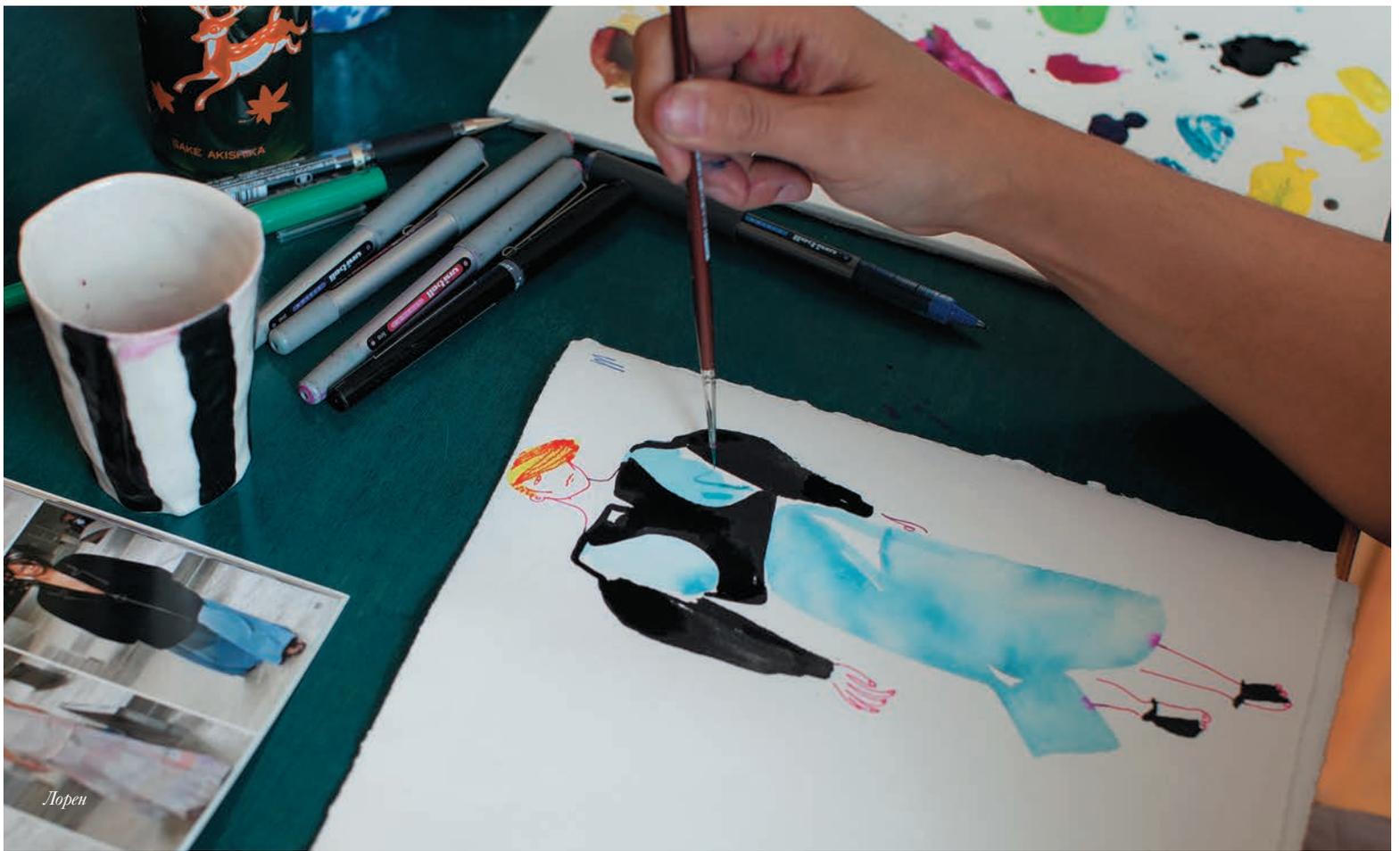
ЛИ

“

Я пользуюсь блокнотом для акварели Moleskine. Он очень дорогой... С ним чувствуешь себя крутой, но когда испортишь страницу — это просто ужасно. И она покрывается пятнами от слез. А потом ее вырываешь. Учитель рисования сказал мне однажды: «Хороший рисунок будет получаться только изредка. И не угадаешь, когда это случится». Я все время об этом думаю. Так что нужно постоянно рисовать — и шансы на успех станут выше.

ЛОРЕН

Лорен

“
Я часто использую образцы.
Если заглянуть в мой скетчбук,
можно увидеть много рисунков
сервированных столов и людей
в поездах. Я фотографирую
людей и рисую их позже, потому
что не всегда ношу с собой блок-
нот для рисования.

ЛОРЕН

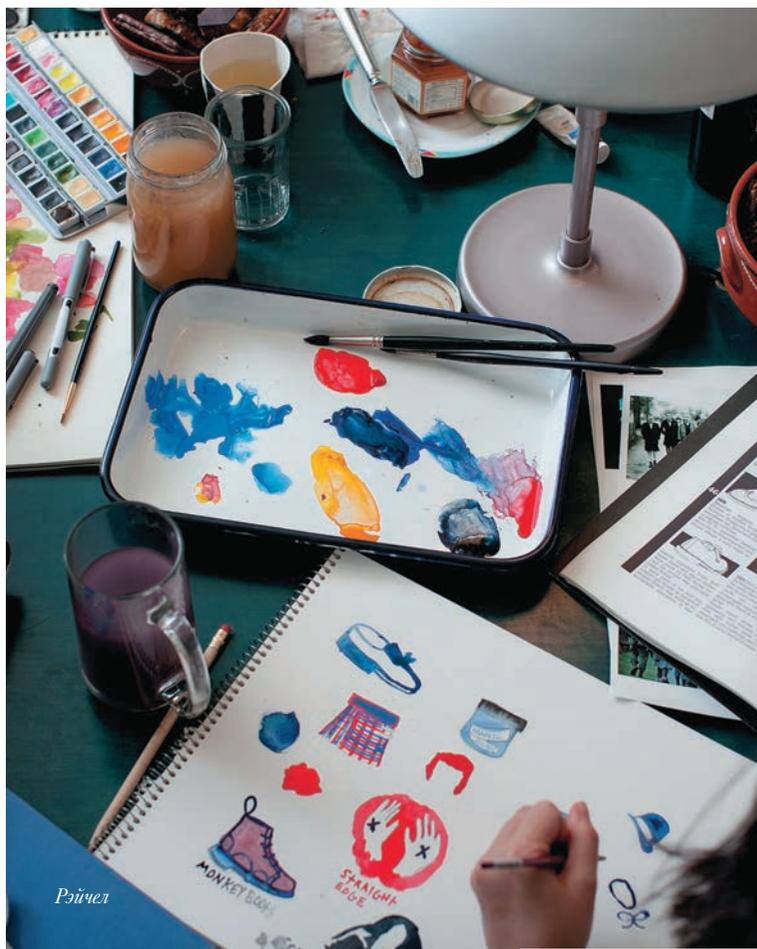
Ли

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

“

Если я не уверена, с чего начать, то просто ставлю точки по всему листу. И потом рисую, отталкиваясь от них. Мне нравится изображать точки и другие геометрические элементы, потому что я смогу использовать их как мотивы для рисунка на одежде.

РЭЙЧЕЛ

Рэйчел

Рэйчел

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

Лорен

Ли

Джосана

Джулия

Рэйчел

НАШИ ВЫВОДЫ

Даже опытные иллюстраторы чувствуют неуверенность, когда им нужно рисовать фигуру. У всех нас есть свои приемы. Например, можно открыть для вдохновения модный журнал или набросать несколько фигур на листе и посмотреть, что получается.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ

- Соберите «источники вдохновения» (если не планируете руководствоваться только воображением): каталоги, книги, журналы, сайты. Если вы используете фотографии из интернета, лучше распечатать их, чтобы потом не отвлекаться от процесса.
- Одни начинают рисовать фигуру с больших цветных форм, другие предпочитают линии. Попробуйте оба способа, чтобы выбрать подходящий.
- Придумайте формы, узоры и текстуры, которые сделают рисунок интереснее. Отвлекая внимание зрителя на декоративные элементы, можно иногда пренебречь соблюдением пропорций.

ЧТО МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ

- Джоана* ручка Uni-ball, акварель Schmincke, скетчбук Muji.
- Лорен* блокнот для акварели Moleskine, водостойкая художественная тушь Daler-Rowney.
- Джулия* ручка Uni-ball, гуашь Winsor & Newton, плотная акварельная бумага горячего прессования.
- Ли* гуашь Winsor & Newton, квадратный скетчбук в жесткой обложке Kunst & Papier 20 × 20 см, акварельная кисть Winsor & Newton № 7.
- Рэйчел* акварель и гуашь Winsor & Newton, веленевая акварельная бумага Coventry, разные акварельные кисти.

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

