

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление..... 6

С ЧЕГО НАЧАТЬ?..... 10

Различные материалы..... 10

Рисование с натуры и линии..... 12

Разминка..... 14

БАЗОВЫЕ ПРИЕМЫ РИСОВАНИЯ

ФИГУРЫ.....16

Шаблон женской фигуры..... 16

Шаблон фигуры в мире моды..... 17

Уточните позу..... 18

Пропорции..... 20

Пропорции — элементы фигуры..... 22

Вид спереди, сзади, в профиль..... 26

ПОЗЫ..... 28

Позы стоя..... 28

Поза с вынесенным вперед бедром..... 30

Поза шагающей женщины..... 32

Поза в три четверти..... 34

Модели в движении..... 38

Равновесие и детализация..... 42

Уровень глаз..... 43

Рисование позы — прием 1..... 46

Рисование позы — прием 2..... 50

ЛИЦА И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ..... 54

Рисование лиц..... 54

Уточнение рисунка лица..... 55

Рисование черт лица..... 56

Голова в профиль..... 60

Поворот в три четверти..... 62

Руки и ноги..... 64

Кисти рук..... 68

Рисование волос..... 71

РИСОВАНИЕ МОДНЫХ ОБРАЗОВ.... 76

Драпировки и складки..... 77

Типы тканей..... 77

Черный костюм..... 78

Платье-рубашка..... 80

Брюки..... 82

Юбки..... 86

Полосатые платья..... 90

Платья из ткани с узором..... 92

Нижнее белье и купальники..... 96

Джинсовая одежда..... 98

РИСОВАНИЕ ТКАНЕЙ.....102

Клетка и полосы..... 102

Клетка и тонкая полоска..... 103

Кружево на шифоне..... 104

Фатин..... 106

Простая клетка..... 108

Выразительный принт..... 110

Цветочный принт..... 112

Атлас..... 114

Тафта..... 116

Прозрачная ткань..... 118

Кожа..... 120

Бархат..... 122

Искусственный мех..... 124

Анималистичные принты..... 126



ВСТУПЛЕНИЕ

Из этой книги вы узнаете, как рисовать фигуру так, как это принято в мире моды, изучите приемы и обретете навыки, которые позволят вам создавать впечатляющие дизайнерские образы. Вы познакомитесь с принятыми в мире моды пропорциями, научитесь добиваться правильного баланса. В книге предусмотрены листы для упражнений, чтобы вы могли попрактиковаться и выработать свой собственный стиль рисования. Вы увидите, как смотрятся на фигуре те или иные наряды — буквально, как они окутывают тело. Освоив основы, вы сможете перейти к более сложным рисункам — научитесь изображать одежду, сшитую из тканей различной текстуры, с крупным узором, в полоску, в клетку.

Двадцать пять лет назад я загорелась идеей стать иллюстратором моды. Я любила рисовать еще в раннем детстве — это занятие нравилось мне больше всего, и я рада, что мне посчастливилось сделать любимое занятие делом всей своей жизни.

То, что мне удалось стать модным дизайнером, — результат упорного труда и простого везения. После окончания школы я попала на работу к Виктору Эдельштейну, модельеру старой школы, в его ателье в Мейфэйре, Лондон. Его клиентура состояла из очень богатых женщин, которые заказывали одежду из люксовой ткани, которая должна была скрывать недостатки и преувеличивать достоинства заказчиц. Это было настоящее счастье — наблюдать за работой профессионала, выполняющего заказы для самых требовательных клиенток. У него было феноменальное внимание к деталям. Я рисовала изделия Виктора по его макетам в натуральную величину или на основании его собственных набросков. Некоторые мои рисунки вошли в каталог, приуроченный к его показу в Лондоне. Это была для меня прекрасная возможность быть замеченной редакторами ведущих британских модных журналов. В результате ко мне обратились из «Vogue».

Эта первая работа позволила мне встать на путь, по которому я иду до сих пор, — были у меня и взлеты, и падения, но моя работа мне нравится до сих пор. Для нее требуется недюжинное упорство, и — что более важно — настоящая страсть.

Вдохновение

Когда я только начинала работу модного иллюстратора, я черпала вдохновение в подшивках журнала «Vogue», упакованных в кожаные переплеты. Я часами разглядывала их, пользуясь возможностью покопаться в архиве моего коллеги. Там было множество рисунков сороковых и пятидесятых годов — «золотого века» модного рисунка, — в частности Марселя Верте, Кристиана Берара, Рене Грюо, Карла Эриксона («Эрика») и Рене Буэ-Вийоме. Это был настоящий кладезь информации для любого, кто решил посвятить себя иллюстрации моды.

Эти рисунки создавались в эпоху, когда фотографии еще не заполнили все страницы модных журналов и стены Домов моды, поэтому, чтобы проинформировать покупателей о новых коллекциях, нужно было приглашать иллюстратора. В последние годы этот способ запечатления модных образов возродился благодаря интернет-ресурсам — это веб-сайты музеев, картинки с различных торговых площадок, Pinterest.

Оглядываясь назад, рассматривая работы успешных иллюстраторов различных периодов, мы обнаруживаем, что все они выполнены в давно позабытом стиле, который имеет резонанс в современном мире и может восприниматься как вариант рисунка с натуры, выполненный в несколько непривычной перспективе. Это мне очень пригодилось. Когда я начинаю работать над рисунком, самое трудное для меня — провести первую линию на чистом листе, и, если кто-то вдохнов-



ВСТУПЛЕНИЕ

ляет меня, это очень мне помогает. Некоторые иллюстраторы выработали свой собственный стиль, позаимствовав у кого-то их приемы, и лишь очень немногие по-настоящему уникальны. Примером могут послужить работы Глэдис Перинт Палмер — в них свобода и нечеткость Анри де Тулуз-Лотрека. Она даже не пытается рисовать кисти рук в реалистической манере, ее главная задача — передать дух движения, настроение момента, и ее рисунки лучше всего передают эмоциональность образа.

Работы таких великих художников, как Анри де Тулуз-Лотрек, Анри Матисс или Эдгар Дега, могут научить вас использовать линию и цвет. Тулуз-Лотрек несколькими точными линиями передает глубинную сущность персонажа. Его мазки динамичны, но это навык, который приходит вместе с уверенностью в своих силах, появляющейся только после долгих упражнений. Тулуз-Лотрек много вечеров провел в парижских клубах и барах, рисуя посетителей. Яркие, возбуждающие фигуры Матисса можно вырезать и использовать в качестве шаблонов для коллажей.

Я рисую быстро — ненавижу сидеть и вырисовывать одно и то же, моего терпения хватает на полчаса максимум. В классе при рисовании с натуры я слонялась с места на место и рисовала наброски модели с разных точек, в противном случае я начинала скучать, и это сразу же отражалось в рисунке. Если же у вас, в отличие от Тулуз-Лотрека, нет возможности зависать в парижских барах, можно рисовать закулисы показа моды, там вы найдете такое же хаотичное передвижение и моментально меняющиеся сценки. Очень полезно просто побыть в эпицентре этого хаоса и попытаться изобразить модель перед выходом или даже попробовать передать сам дух показа.

Рисунки Вивьен Вествуд, с ее великолепными силуэтами, историческими пометками и образцами тканей, отлично передают движение и страстность, которыми пронизан ее показ. Довольно трудно изобразить свободное движение в одежде в крупную клетку, но умение показать это так, чтобы рисунок передавал безумный шум и суету показа, присутствие множества известных персон и неповторимую индивидуальность моделей, дорогого стоит.



Иллюстрация,
навеянная позой
балерины с картины
Эдгара Дега.

Умение передать свое видение

Способность выразить себя в рисунке — дело сугубо индивидуальное, вам следует постоянно экспериментировать и быть открытыми для всего нового. Важно не просто выполнить работу, придерживаясь раз и навсегда утвержденного набора правил и приемов, но найти те средства, которые наилучшим образом помогут вам выразить то, что вы хотите сказать. Необходимым элементом этого является уверенность в себе. Некоторые с самого начала предпочитают работать толстым маркером, тогда как другие очень боятся допустить ошибку и используют карандаш НВ, который в случае чего легко стереть.

Успешный художник детских книг некогда сказала мне, что поначалу она подражала ранним русским мультипликаторам. В подобном стиле

ВСТУПЛЕНИЕ

она выполнила несколько книжек, но затем число заказов сократилось. Тогда она изучила работы американских мультипликаторов пятидесятых годов и начала рисовать в этом стиле, но заказов все равно было явно недостаточно. Все это время она продолжала делать наброски с натуры в своем блокноте, зарисовывая все, что ее интересовало. Впоследствии, просматривая эти рисунки, выполненные резкими, плотными линиями, она задалась вопросом: зачем подражать стилям других людей, когда есть свой собственный? И как только она начала работать в этом своем неповторимом стиле, заказы потекли рекой.

Учимся на примерах прошлого

Невозможно двигаться вперед, не изучив работы выдающихся иллюстраторов прошлого. Посмотрите работы Жоржа Лепана и Поля Ириба, которые оставили рисунки великолепных туалетов Поля Пуаре, кутюрье, их творчество стало источником вдохновения для таких современных дизайнеров, как Джон Гальяно и Александр Маккуин. По современным стандартам позы выглядят несколько деревянными, но композиция рисунков и тщательная проработка деталей заслуживают внимательного изучения. Нарисованные фигуры с их изящно скругленными кистями рук, напоминают кукол — ничего подобного вы не увидите в современных рисунках.

Среди художников, творчество которых вдохновляло меня, стоит упомянуть Эгона Шиле, чей новаторский подход к фигуративной живописи не устарел и по сей день. Я нередко встречала его картины и всякий раз восторгалась: «Ух ты, какой великолепный образчик современного иллюстративного искусства!» — и только потом понимала, что это один из набросков Шиле, созданный более ста лет назад. Леон Бакст создавал потрясающие рисунки узорчатых театральных костюмов с элементами восточного декора, яркие и не стесняющие движений танцоров. Это великий художник, мастер образов и поз. Его работы, выполненные для «Русских сезонов» Дягилева, просто великолепны. Бакст удивительно хорошо управляет с цветом и линией, он создал незабываемые декоративные сценические образы, в которых цвет воспринимается чувственно и эмоционально. Посмотрите на его рисунки, а затем на творчество

Эрте (Роман Тыртов), француза русского происхождения, художника и дизайнера, создавшего избыточно своеобразные стилизованные изображения женщин на фоне театральных декораций в вычурных позах и костюмах.

Еще один театральный художник, Кристиан Берар, создавал невероятно текучие, женственные образы. На него оказало значительное влияние творчество Эрте — яркий пример того, что даже знаменитые иллюстраторы порой черпают вдохновение в творчестве других мастеров дизайна. Карл Эриксон — более известный как Эрик — в течение тридцати пяти лет занимал первое место в мире модных образов, он был непререкаемым авторитетом в двадцатые, тридцатые, сороковые и пятидесятые годы. Его часто упоминают вместе с другим гигантом иллюстративного искусства — Рене Буэ-Вийоме, который создал свой блестящий стиль благодаря мастерскому сочетанию цвета и четких, светлых линий. Его иллюстрации идеально отображают дух того времени.

Работы Антонио Лопеса передают настроение семидесятых. Его изображения современной

Быстрый набросок моделей за кулисами, ожидающих выхода на сцену, на показе Вивьен Вествуд в Париже.



ВСТУПЛЕНИЕ



Мать и дитя. Рисунок карандашом Эгона Шиле, 1918.

женщины, смело раздвигающей границы, считались революционными и визуально умопомрачительными. Он работал с такими звездами, как Грейс Джонс, Джессика Лэнг и Джерри Холл, придавая им необычные позы. Список знаменитых иллюстраторов будет неполным, если не упомянуть Золтана, очень оригинального модного иллюстратора, который сочетает рисунок с тканями, цветами, драгоценными камнями и другими органическими и неорганическими материалами, добиваясь получения необычных текстур и форм.

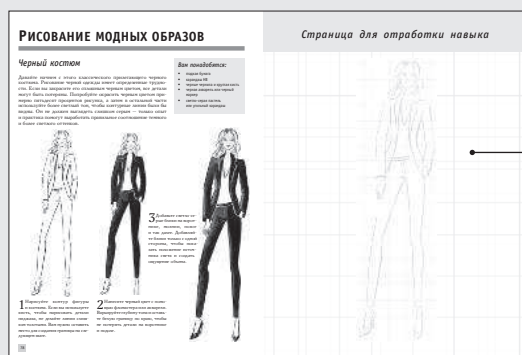
Чтобы осознать все богатство и разнообразие стилей современного иллюстраторского искусства, следует бросить взгляд на работы лучших современных мастеров этого вида творчества, в частности на рисунки Майкла Робертса, Зака Рубена Толедо, Глэдис Перис Палмер, Жана-

Филиппа Дельомма, Франсуа Берту, Мэтса Густафсона, Тани Линг и Джулии Верховен.

Главная цель этой книги — помочь вам обрести свой собственный стиль, такой же уникальный и неповторимый, как и руки, которыми вы будете создавать свои рисунки. Хотя все упомянутые мной художники творили в единой эстетике, каждый из них шел своим собственным путем, поэтому возьмите понемногу от каждого — это поможет вам найти свое место в мире искусства изображения моды.



Стильный портрет работы Эрика.



Страницы для практических упражнений

Эта книга поможет вам научиться рисовать различные элементы моды — лица и их черты, волосы, части тела, позы, различные виды одежды и тканей. Поэтому в каждом разделе, посвященном изучаемому элементу, приводится страница с нанесенной сеткой и наброском форм, на которой вы можете попрактиковаться в рисовании пройденного материала, а затем попробовать нарисовать свои варианты глаз, голов и фигур.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Инструменты и материалы, которые вы будете использовать, помогут вам создать изображение в присущем вам индивидуальном стиле. Если вы не можете сразу определиться, что выбрать, попробуйте различные материалы, поэкспериментируйте, и вскоре вы определите, какой вид материалов и инструментов нравится вам больше всего.

Различные материалы

Акварель

Акварель позволяет выполнять прозрачные, волнистые мазки, но при этом вы сможете с ее помощью проработать даже самые мелкие детали. Она продается в формочках или тубах. Следует покупать краски профессионального или художественного качества, поскольку дешевые виды акварели теряют яркость после высыхания.

Чтобы работать с акварелью, вам надо купить плоские кисти, позволяющие покрывать краской большие участки рисунка, а также круглые кисти с острым кончиком, которыми вы будете прорисовывать детали и контуры (№ 8 — 12 отлично подойдут). Все кисти должны быть с щетиной из нату-



ральных или синтетических волокон, самые дорогие кисти — соболиные. Опробуйте несколько кистей разного размера, чтобы понять, какой подходит вам лучше всего.

Прежде чем начать рисовать, запаситесь двумя банками с чистой водой: одна — для промывания кистей, а другая — про запас, чтобы ставшая грязной вода не испортила вашу работу. Держите под рукой туалетную бумагу, чтобы промакнуть ею наиболее влажные места или исправить ошибку.

Слои акварели прозрачные. Чтобы нарисовать мелкие детали, провести четкие линии и не дать краскам смешиваться, работайте почти сухой кистью, смочив ее только для того, чтобы можно было набрать краску. Если вы хотите, чтобы края мазка были размытыми или цвета плавно перетекали один в другой, наносите краски влажной кистью на увлажненную бумагу. Чтобы контролировать нанесение краски и добиться более четких границ, работайте влажной кистью по сухой бумаге.

Цветные карандаши

Я не часто работаю цветными карандашами, но их очень удобно использовать, когда вы хотите нарисовать четкие контуры или применить технику послойного



нанесения цвета с помощью перекрестной штриховки, растушевывания или использования других подобных приемов. При работе карандашами можно использовать ластик. Определитесь с типом бумаги: гладкая подходит для создания глянцевой поверхности рисунка, а текстурированная — выглядит ярче. Водорастворимые карандаши позволяют смешивать цвета штрихов с помощью воды, и рисунок будет напоминать акварель.

Чернила

Чтобы получить яркие, насыщенные цвета, попробуйте рисовать чернилами. Рисунок чернилами по сильно увлажненной бумаге выглядит красиво — растекающиеся штрихи придают ему неповторимое очарование. Вам придется потренироваться в работе с этим видом материала, чтобы рисунок не выглядел перегруженным. Я часто использую простую перьевую ручку и черные чернила, особенно когда мне нужно изобразить мелкие детали и четкие контуры. В этой технике отлично удается передать сиюминутность,

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

внезапность и случайность, поскольку для нее характерны быстрые яркие линии, а поведение чернил на влажной бумаге предсказать невозможно.



Уголь

Для рисунка с натуры я настоятельно рекомендую использовать угольные палочки — ими отлично получаются плотные темные штрихи или пятна. Если вам кажется, что вы допустили ошибку, просто размажьте уголь пальцем в этом месте и рисуйте то, что вам нужно. Мне нравится сильно нажимать на палочку так, что она ломается и оставляет неожиданные следы. Мелкие детали удобно рисовать с помощью угольных карандашей, плотность которых варьируется от мягких до очень плотных. Наиболее твердыми удобно рисовать мелкие детали.

Коллаж

Это отличный способ начать работу иллюстратора, особенно если вы хотите быстро и четко добавлять яркие



детали. Например, вы хотите изобразить клетчатую ткань, для этого лучше всего нарезать яркие полоски шелковой бумаги и приклеить их сначала по вертикали, а затем по горизонтали, имитируя рисунок ткани.

Маркер

Я недавно открыла для себя маркеры — в продаже можно найти эти материалы самых разных цветов и оттенков, и они оставляют очень выразительные линии. Но будьте внимательны — бледные линии вы им не проведете! Мне нравятся маркеры со сплюсненным наконечником, который позволяет делать линии двух разных вариантов толщины. Неплохо работать двусторонними маркерами. Если же вы хотите выполнить рисунок в тонких линиях, берите линеры.

Пастели

Удобство пастелей в том, что вам не придется ждать, пока краски высохнут. Цвета прекрасно смешиваются, вы можете наносить штрихи одного цвета поверх другого. Смешивание красок производится прямо на бумаге. Чтобы пастель не осыпалась, бумага должна быть шероховатой, для пастели отлично подойдут бумага «Ingres» акварельная или грубая рисовая виды бумаги. Если вы используете цветную бумагу, рисунок даже выиграет. Например, мне нравится рисовать на черной бумаге.

Если вы будете хранить свою пастель



в одной большой коробке, палочки будут тереться одна о другую и испачкаются. Положите их в коробку, выложенную мелкой наждачной бумагой или наполненную рисовой крупой.

Гуашь

По сравнению с акварелью гуашь непрозрачная и быстрее сохнет, и можно, не теряя времени, наносить сверху новый слой краски. Гуашь разводится водой или наносится прямо из тубы кистью, губкой или мастихином, при этом получаются интересные текстуры. На приведенном ниже примере я нанесла несколько слоев разбавленной гуаши, а затем поверх них нарисовала мелкие детали неразбавленной краской.



С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Рисование с натуры и линии

Рисование с натуры одетой или обнаженной модели в студии или людей, которых вы просто увидели на улице, — отличный способ развить свои навыки в правильном рисовании фигуры человека. Знание того, как части тела соединяются в гармоничное единое целое в различных позах, позволит вам развить свое мастерство рисовальщика и добиваться все лучших и лучших результатов.



Рисование с натуры — это основа любого вида живописи, и вы не должны упускать ни малейшей возможности попрактиковаться, даже если рисуете уже достаточно давно. Если вам не повезло заниматься в классе или брать уроки у частного преподавателя, можете просто рисовать своих друзей. Поначалу лучше всего попросить их надеть то, в чем вы сможете ясно видеть все движения тела. Вам надо будет серьезно поработать над рисунками с натуры, прежде чем вы сможете начать изменять силуэты и экспериментировать с различными формами.

Фон

Очень важно то, как фигура вписывается в окружающую обстановку: например, лестница перед кафе, в котором завтракает пара, а также стол, стулья, блюда, официант — все это должно гармонично сочетаться с главными фигурами. Рисование фигур вместе с окружающей обстановкой поможет вам выработать понимание правильных пропорций.

Отличный вариант — рисовать одетых людей в транспорте или на автобусной остановке. В среднем у вас будет около пятнадцати минут — этого вполне достаточно, чтобы сделать набросок, изображающий спокойно сидящего человека. Присмотритесь к складкам драпирующейся ткани, затем добавьте черты лица, чтобы придать фигуре некоторую индивидуальность. Молодые люди, которых вы рисуете, должны быть для вас не просто безликими моделями — постарайтесь передать в рисунке их характер и настроение. Вскоре вы поймете, какие именно фигуры вам больше всего

нравится рисовать. Вы можете положить бумагу на любую твердую поверхность, главное, чтобы вам было удобно носить ее с собой и не приходилось долго разворачивать и закреплять ее, когда захочется нарисовать неожиданно появившегося человека. Но помните — не все люди хотят, чтобы их рисовали, и это следует принимать во внимание!

С ЧЕГО НАЧАТЬ?



Не тратьте на подобные наброски дорогую бумагу, для них годится любая писчая бумага или даже старая газета, особенно если вы побаиваетесь нанести первые штрихи на чистый белый лист! Годится все — оберточная бумага, куски обоев, разрезанные пакеты, изнанка старых конвертов. Я иногда делаю коллажи, используя газетную бумагу в качестве участков рисунка, покрытых тенью, рву ее и приклеиваю клеящим карандашом, а затем рисую поверх приклеенных кусочков углем.

Линии

Каждый проводит линии по-своему, это сродни подписи. Линии должны передавать ощущение от одежды — ее форму, покрой, текстуру. Именно на этом следует сосредоточиваться, а не на фигуре, одежда — главный элемент рисунка. Поэтому не стоит поначалу заострять внимание на линиях, образующих рисунок незакрытых одеждой частей тела.

Используя кисть, подумайте о том, что различные виды тканей следует изображать разными типами линий — быстрыми штрихами, медленными плавными кривыми, короткими четкими мазками, — и оцените, какой тип линий лучше всего подходит для вашего замысла.

Подумайте о различных видах тканей. Шерсть или мохер лучше всего рисовать нечеткими, размытыми линиями, выполняемыми практически сухой кистью. Тафта лучше всего получается с помощью быстрых завитков. Чтобы нарисовать струящийся шелк, используют текучие, чувственные линии, а шифон требует светлых коротких прямых линий. Внимательно рассмотрите различные ткани и вы увидите, что они движутся по-разному: поднимите их и позвольте им лечь складками, а затем посмотрите, как именно они драпироваются и какие складки образуют — плавные или резкие, крупные или мелкие. Как падает на ткань свет? Как именно ткань облегает тело? Шелк обтекает фигуру и движется вместе с ней, а тафта образует ломкие углы. Подумайте, как передать в рисунке эти особенности различных тканей.

Масштаб

Подумайте, на бумаге какого размера вам удобнее всего рисовать: возможно, это будет небольшой блокнот, который удобно положить в карман, или вы предпочитаете рисовать на больших листах? Когда я только начинала рисовать фигуры из мира моды, я использовала прибитые к стене листы картона высотой три метра. Я рисовала на них углем, чернилами, и потеки оказывались порой на полу! Возможно, вам это не подойдет, так что поэкспериментируйте, и вы поймете, какой вариант подходит вам лучше всего.