

ДОПОЛНЕННОЕ
ИЗДАНИЕ

+22

НОВЫХ УРОКА

РИСУЙТЕ КАК FASHION- ДИЗАЙНЕР

Уроки визуального стиля

Елена Астахова

МИО

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	6
ВВЕДЕНИЕ	
Инструменты и материалы	10
ЧЕЛОВЕК	
Женская фигура	20
Мужская фигура	58
Детская фигура	66
Части тела	76
Быстрые наброски	88
Голова	98
ТЕОРИЯ ЦВЕТА	
Цветовой круг Иттена	118
ОДЕЖДА	
Основы работы маркерами	128
Светотень на одежде	152
Принты	158
Деним	170
Прозрачная ткань	174
Отражающие текстуры	184
ЧТО ДАЛЬШЕ?	
Дизайнер как профессия	220

От автора

Если вы держите в руках эту книгу, у вас на то есть одна из двух причин:

- вас просто тянет к прекрасному;
- вас тянет к прекрасному, и вы хотите использовать это в работе.

Если вы относитесь к первой категории, можете сразу переходить к практике. Если же ко второй, вам будет интересно узнать о видах фэшн-скетчинга (иллюстрации).

Модная иллюстрация, или фэшн-иллюстрация, делится на два типа.

1. Рисунок, передающий концепцию

Его используют в работе дизайнеры одежды, художники по костюму, имиджмейкеры, стилисты, и так далее. В этом случае прорисовка может быть достаточно условной, ведь наша цель – объяснить идею изделия. В этом виде рисунка техническая точность важнее эстетичности. Основным инструментом обычно служит карандаш. Иллюстратору с такой специализацией легко найти работу – дизайнеры часто заказывают рисунки будущих изделий. У некоторых брендов даже есть штатные иллюстраторы, которые каждый день создают подобные эскизы. Но обычно они совмещают эту профессию с графическим дизайном.

Если вы хотите работать в таком стиле, вам не обойтись без знания текстур и умения рисовать от руки. Также будет нелишним изучить программу Photoshop, так как она очень ускоряет работу. Например, можно один раз нарисовать голову и использовать ее как шаблон во всех эскизах.

2. Художественная иллюстрация

Такие рисунки используются в журналах и книгах, в рекламных кампаниях, а также для других оформительских задач. Для работы в этом жанре уже нужно быть художником и иметь хорошее представление об изобразительных приемах.

Иллюстратору с такой специализацией сложнее найти заказы. Во-первых, вам нужны углубленные знания, а также легко угадываемый стиль. Во-вторых, таких заказов попросту меньше. Часто новички рассылают письма с портфолио в различные компании, но это редко приносит плоды. В современном мире заказчики ищут иллюстраторов в Instagram* (чаще всего) или в базе фрилансеров.

К этой классификации можно добавить третий вид, но он очень специфичен и имеет опосредованное отношение к фэшн-иллюстрации – это ивент-скетчинг. Речь о скетчах, которые изображают гостя на мероприятии в характерной манере фэшн-иллюстрации. При этом основной акцент делается не на портретное сходство, а на общий образ. Такой эскиз делается очень быстро, за 3–4 минуты, и помогает сохранить приятные воспоминания. За это его и любят заказчики.

Эта книга предназначена для новичков, и сейчас не нужно задумываться над тем, какое направление вам ближе и какой стиль выбрать. В любом случае вам понадобятся базовые знания, о которых пойдет речь дальше.

Так что просто рисуйте и наслаждайтесь процессом!

* Название социальной сети, принадлежащей Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией на территории РФ. *Прим. ред.*

ВВЕДЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ	10
Маркеры	11
Линеры и ручки	14
Карандаши	15
Клячка и ластик	16
Бумага	16

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Начнем с самого важного – с маркеров. Существует огромное количество маркеров, и мы подробно разберем самые лучшие – они выпускаются под брендом Copic.

Маркеры

Copic Ciao

Copic Sketch

Copic Classic

Copic Wide

Из всего ассортимента нам больше всего подходят маркеры Copic Sketch. У них два наконечника – широкий скошенный и кисточка; кроме того, они отличаются большим объемом чернил и долговечными перьями.

Эти маркеры можно заправлять, если купить заправку того же номера (цвета). Процесс прост: вынуть стержень – для этого не нужны никакие инструменты – и залить чернила.

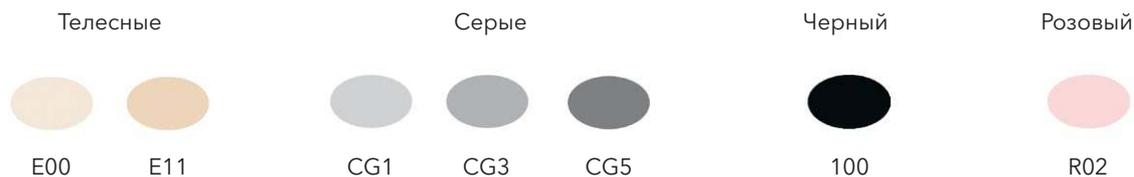
Хорошей альтернативой продукции Copic можно назвать маркеры Touch – у них тоже есть кисточка, и их можно заправлять.

БАЗОВАЯ ПАЛИТРА

Маркеры каких цветов стоит приобрести в первую очередь? На рисунке показаны оттенки, которые будут нужны вам постоянно. Эти семь маркеров в вашем наборе должны быть с кисточкой (Copic Sketch или Copic Ciao)*.

Остальная цветовая гамма может варьироваться в зависимости от вашего вкуса. Главное – не покупать яркие маркеры всех цветов радуги. Обращайте внимание не только на «чистые» цвета, но и на более сложные оттенки.

* Здесь и далее номера оттенков приведены для маркеров Copic.

Любой цвет лучше покупать в двух-трех градациях. Например:

W2 W5 W7

E35 E37 E47

YG93 YG97 YG99

BG72 BG75 BG78

V20 V22 V25

B00 B02 B05

R21 R22 R24

Также вместо темного маркера подойдет цветной карандаш более темного тона. (Кстати, приведенный на следующем рисунке цвет хорошо использовать для рисования светлых волос.)

E31

Цветной
карандаш

Линеры и ручки

Кроме маркеров вам понадобятся линеры – это инструмент для рисования тонких линий. Линеры бывают со стержнем или с кисточкой, водостойкие или неводостойкие. Для работы по этой книге вам будут нужны неводостойкие, поскольку проведенные ими линии легко размывать.

Белая ручка – незаменимый инструмент для создания бликов. А еще с ее помощью можно замазывать незначительные ошибки, а затем рисовать сверху маркером.

Карандаши

Я использую механический простой карандаш, чтобы не тратить время на заточку, и грифели средней мягкости (HB).

Цветные карандаши здорово помогают при работе с мелкими элементами. Вам понадобятся как минимум два цветных карандаша (телесный и черный) и один пастельный (белый, им можно немного высветлить тон маркера). Обратите внимание: телесный карандаш должен быть темнее маркера E11. Если вы точно решили, что будете заниматься рисова-

нием, будет нелишним купить большой набор карандашей (например, из 24 цветов – марки Faber Castell или Koh-I-Noor).

И акварельные карандаши, и обычные цветные прекрасно смешиваются с маркером. Таким образом, вы можете приобрести по два оттенка каждого цвета, а третий – самый темный – смешивать с помощью карандаша (того же цвета или черного). Это особенно актуально, если учесть, что темными оттенками мы делаем точечные акценты.

Клячка и ластик

Клячка – незаменимый инструмент. В отличие от ластика, она не оставляет катышков и не стирает верхний слой бумаги. Благодаря мягкой консистенции клячка впитывает в себя частицы карандашного графита. Если скатать ее в колбаску, можно равномерно осветлить тон рисунка. Клячку можно использовать и как ластик, но стирает она слабее.

Ластик понадобится, если вы чересчур сильно нажмете на карандаш и клячка с ним не справится. Чтобы этого не случилось, старайтесь не давить на карандаш.

Бумага

Для рисования маркерами нужна специальная бумага – не пропускающая чернила и при этом достаточно тонкая, чтобы ее можно было использовать как кальку. Когда вы кладете такую бумагу на карандашный эскиз, то легко можете обвести его начисто.

У бумаги для маркеров есть рабочая и нерабочая стороны. Рабочая сторона более шершавая, она оказывается пе-

ред вами, когда вы открываете альбом или удаляете обложку у склейки. Другая сторона отличается еле заметным глянцем. И именно он не позволяет чернилам протекать насквозь.

Если вы вырываете лист из альбома, поставьте на всякий случай галочку на рабочей стороне, чтобы не запутаться.

СПИСОК ПОКУПОК

Маркеры:

- Copic Sketch / Copic Ciao E00;
- Copic Sketch / Copic Ciao E11;
- Copic Sketch / Copic Ciao CG1;
- Copic Sketch / Copic Ciao CG3;
- Copic Sketch / Copic Ciao CG5;
- Copic Sketch / Copic Ciao 100;
- Copic Sketch / Copic Ciao R02;
- любой коричневый маркер для волос;
- цветные маркеры любой марки – несколько градаций каждого оттенка (с кисточкой).

Линер 0,05 мм

Белая гелевая ручка

Карандаши:

- цветной черный;
- цветной телесный;
- пастельный белый soft/medium;
- простой механический.

Точилка

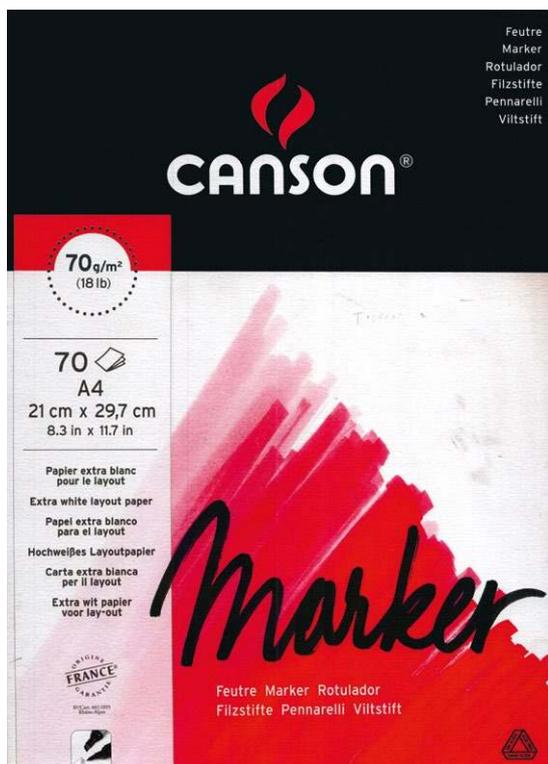
Стержни для карандаша HB

Ластик

Клячка

Бумага для маркеров Canson

Обычная бумага (офисная)

Бумага бывает разной плотности. Имейте в виду, что чем плотнее лист, тем больше чернил он в себя впитает, следовательно, их расход будет больше.

Я рекомендую бумагу Canson плотностью 70 г/м².

