

УДК 741(075.4)
ББК 85.15я7
Н45

Публикуется с разрешения
Arcturus Holdings Limited

12+

Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги, полностью
или частично, без разрешения правообладателя запрещается

Нейлд, Робин.

Н45 Fashion-дизайн. Экспресс-курс + скетчбук / пер. с англ.
Л. Степановой. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 112 с. :
ил. — (Искусство рисовать на коленке (подарочная)).

ISBN: 978-5-17-168301-6

Из этой книги вы узнаете:

- как адаптировать анатомические пропорции, чтобы нарисовать силуэты и позы, популярные в мире моды;
- как изображать различные виды тканей, их текстуры и принты;
- как рисовать модели самых разнообразных стилей и форм.

УДК 741(075.4)
ББК 85.15я7

ISBN: 978-5-17-168301-6

© Arcturus Holdings Limited
www.arcturuspublishing.com
© Оформление.
ООО «Издательство АСТ», 2024

Robyn Nield
I CAN DRAW FASHION

Step by step techniques, styling tips and effects

Издание для досуга

Искусство рисовать на коленке (подарочная)

Робин Нейлд
FASHION-ДИЗАЙН

Экспресс-курс + скетчбук

Перевод с английского Л. Степановой

Заведующая редакцией Ю. Даник
Ответственный редактор Д. Островская
Технический редактор М. Караматозян
Дизайн обложки А. Сандаловой
Верстка Н. Борщевский
Корректор А. Воробьева

Подписано в печать 29.07.2024. Формат 84×108/16. Усл. печ. л. 6,5.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg.
Тираж экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034–2014 (КПЕС 2008): 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации. Изготовлено в 2024 году
Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, РФ, г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, стр. 1, ком. 705, пом. 1, 7 этаж
Наш электронный адрес: www.ast.ru. E-mail: ask@ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, 1 жай, 7-қабат.
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі
«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский қос., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92; Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген. Өндірген мемлекет: Ресей.

Введение

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.

С чего начать?

Инструменты и материалы, которые вы будете использовать, помогут вам создать изображение в присущем вам индивидуальном стиле.

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.

Плоские кисти, позволяющие покрывать краской большие участки рисунка, а также круглые кисти с острым кончиком, которым вы будете прорисовывать детали и контуры (№ 8 – 12 отлично подойдут).

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

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. Определитесь с типом бумаги: гладкая подходит для создания глянцевой поверхности рисунка, а текстурированная — выглядит ярче. Водорастворимые карандаши позволят смешивать цвета штрихов с помощью воды, и рисунок будет напоминать акварель.

Чернила

Чтобы получить яркие, насыщенные цвета, попробуйте рисовать чернилами. Необходимо 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.

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. 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

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 сплюснутым 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

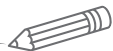
Удобство пастелей в том, что вам не придется ждать, пока краски высохнут. Цвета прекрасно смешиваются, вы можете наносить штрихи одного цвета поверх другого. Смешивание красок производится прямо на бумаге. Чтобы пастель не осыпалась, бумага должна быть шероховатой, для пастели отлично подойдут бумага «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.

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.

Фон

Рисование фигур вместе с окружающей обстановкой поможет вам выработать понимание правильных пропорций. Отличный вариант – рисовать одетых людей в транспорте или на автобусной остановке. Присмотритесь к складкам драпирующейся ткани, затем добавьте черты лица, чтобы придать фигуре некоторую индивидуальность. 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.

Линии

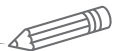
Каждый проводит линии по-своему, это сродни подписи. Линии должны передавать ощущения от одежды – ее форму, покрой, текстуру. Именно на этом следует сосредоточиваться, а не на фигуре, одежда – главный элемент рисунка.

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.

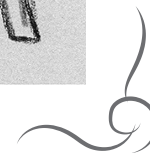
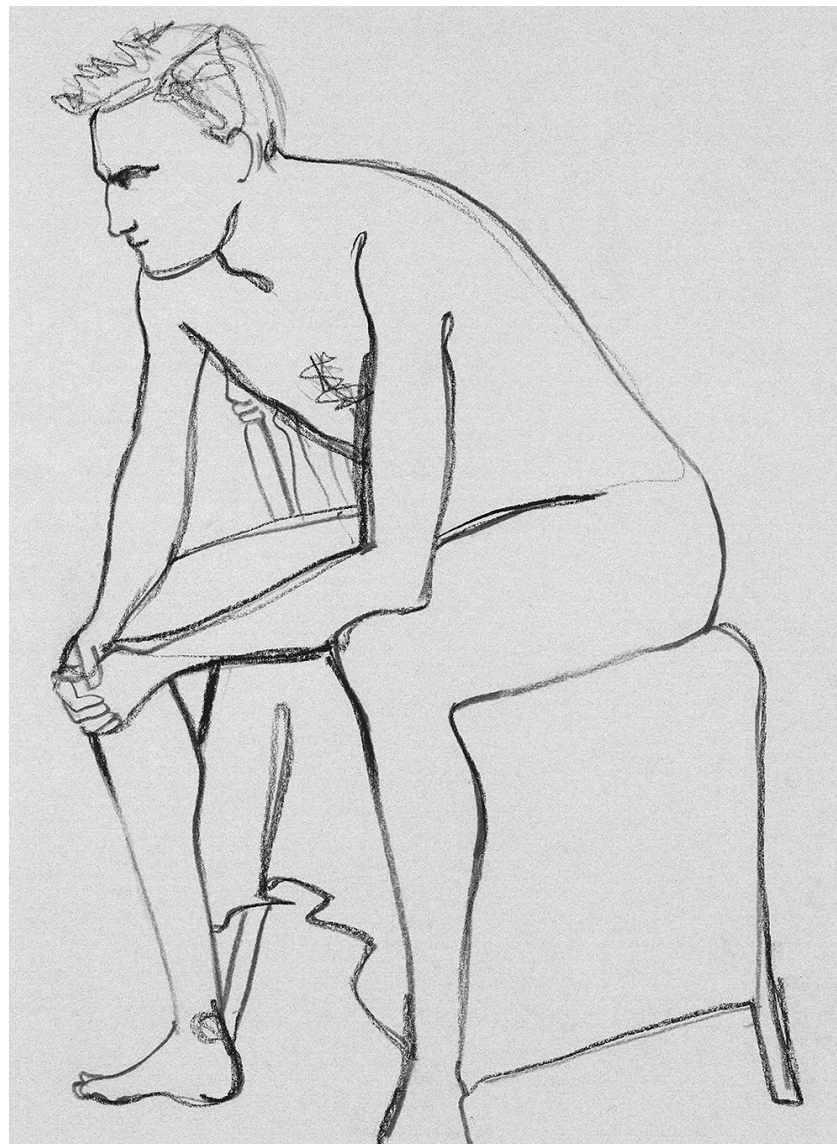
Разминка

Постоянно носите с собой блокнот – спонтанный набросок поможет вам сделать свои рисунки более естественными.

Просмотрите свою коллекцию вырезок, найдите лица, которые вас интересуют, и нарисуйте на их основе серию стилизованных рисунков, например модель в люксовом подиумном туалете, блондинку в пляжном комплекте или подростка в эпатажном прикиде. Нарисуйте прическу, макияж и аксессуары, которые максимально подчеркнут выбранный стиль изображения.

Упражнение 1

Для начала возьмите карандаш или маркер и чистый лист бумаги, заполните его цифрой 8, выписывая ее, не отрывая карандаш от бумаги и глядя на цифру, а не на бумагу. Повторяйте упражнение, каждый раз у вас будет получаться все лучше и лучше. Теперь сделайте грубый набросок своего приятеля или модели, сидящей или стоящей.

Упражнение 2

Нарисуйте с натуры своего знакомого или модель, одетую в яркую одежду с четким узором. Начните рисовать с ног и постепенно поднимайтесь вверх (большинство людей инстинктивно начинают рисовать с головы, постепенно переходя к ногам). Если вы делаете цветной рисунок, изобразите основные цветные блоки и крупные элементы узора. Окрасьте голову, ноги и руки теплым тоном кожи. Нигде не рисуйте контуров, вместо этого границы тела постарайтесь обозначить с помощью контрастных узоров и цветных пятен.

Упражнение 3

Теперь изобразите контрастно участок, окружающий модель, – негативное пространство между конечностями. Закрасьте пробелы между руками и туловищем, а также между ногами.

Упражнение 4

Это несколько странное упражнение, но его стоит попробовать выполнить! Вместо бумаги и карандаша используйте проволоку. Постарайтесь не сражаться с материалом, а наоборот, максимально использовать его свойства. Вы не сможете таким образом «нарисовать» острые углы, вместо них у вас получатся плавные, текучие линии. Из-за неподатливости проволоки вам придется сосредоточиться на главном, не обращая внимания на мелкие детали.

