

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧТО ТАКОЕ МОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ	004
Материалы и инструменты	005
Различия в линиях в зависимости от материала	006
Тренировка с карандашом	007

01

БАЛАНС ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Пропорции женского тела	010
Варианты поз	013
Позы с изменением центра тяжести	016
Пропорции лица	018
Прически	020
Головные уборы.....	022
Руки и кисти	024
Ноги и обувь	026
Вариации обуви.....	029
Пропорции мужского тела	030
Основные пропорции лица	031
Варианты поз	032
Мужская стилизация	034

02

ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА И ТКАНЬ

Взаимосвязь между движением ткани и складками	036
Скетчинг складок и драпировок	038
Скетч сборки	040
Изображение драпировки	041
Различие материалов	042
Объем с помощью линий	044
Соотношение тела и ткани	046
Детали.....	050
Вырезы (линии горловины).....	051
Воротники	052
Рукава.....	053
Другие детали.....	054
Ленты и завязки	055
Застежки и аксессуары	056
Сумки и перчатки	057
Карманы	058

03

ПРЕДМЕТНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Что такое предметная иллюстрация (на вешалке, плоские изображения, схемы).....	060
--	-----

Тело для предметной иллюстрации (женская фигура)	062
Тело для предметной иллюстрации (мужская фигура)	063
Юбка	064
Прямая юбка	064
Расклёшенная юбка	066
Юбка со сборками	068
Плиссированная юбка	070
Предметные иллюстрации:	
юбки	072
Стилизации с юбками	075
Брюки	076
Конструкция брюк	076
Силуэт брюк	077
Длина брюк	077
Предметные иллюстрации:	
брюки	078
Стилизации с брюками	079
Виды брюк	080
Рубашки и блузки	082
Виды рубашек и блузок	084
Предметные иллюстрации:	
рубашки	086
Стилизации с рубашками и блузками	089
Платье	090
Что такое платье	090
Вариации дизайна платьев	094
Стилизации с платьями	096
Пиджаки, жакеты и пальто	098
Структура и детали приталенного жакета	098
Предметные иллюстрации:	
пиджаки	100
Вариации дизайна жакетов	102
Стилизации с пиджаками	104
Вариации дизайна пальто	106
Стилизации с пальто	108

Виды верхней одежды	112
Прочие изделия	113
Вязаные изделия	113
Трикотажные изделия	114
Нижнее белье	115

04

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТ

Техника «выделение белого» в цветной иллюстрации	118
Особенности и техники работы с акварельными красками	120
Особенности и техники работы с маркерами	124
Передача текстуры	
ткани	128
Ткани и узоры	128
Плотные ткани	133
Тонкие ткани: кружево, тюль, шифон, органза и другие	136
Блестящие ткани	138
Сатин, люрекс, пайетки и другие материалы	139
Мех	140
Трикотаж и вязаные изделия	142

ЧТО ТАКОЕ МОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Существует множество изображений людей в одежде: их можно найти на картинах, в комиксах, анимации и так далее. Специфика же модной иллюстрации заключается в том, что она четко передает форму и конструкцию одежды.

Такие иллюстрации могут служить чертежами для создания дизайна одежды или являться финальными изображениями уже готовой одежды. Они часто используются как объективный инструмент, позволяющий не только автору, но и другим людям одинаково понимать и интерпретировать информацию. Поэтому для создания модной иллюстрации важно не только умение рисовать, но и понимание основных пропорций человеческого тела, структуры одежды, методов шитья и характеристик материалов.

Существует три основных типа модных иллюстраций:

- 1 **Стилизация.**
- 2 **Предметные иллюстрации (также их называют «иллюстрации на вешалке», «плоские иллюстрации» или «двухмерные изображения»).**
- 3 **Иллюстрация-образ.**

1 **Стилизация** — рисунок фигуры человека в одежде. Обычно применяются следующие пропорции: высота тела берется равной высоте восьми голов. Важно, чтобы зритель подумал: «Мне нравится это платье, оно выглядит круто, я хочу его надеть». Главным преимуществом подобной иллюстрации является то, что, одев человека в костюм, легче передать ощущение размера и выразить текстуру ткани, например мягкость или блеск.

2 **Предметные иллюстрации** изображают один элемент одежды в упрощенном виде, как если бы его разложили на столе. Такие иллюстрации часто используются в инструкциях, технических чертежах или каталогах, где важна точность передачи деталей и узоров.

3 **Иллюстрация-образ** часто используется в журналах или на рекламных листовках. Студенты используют этот тип при рисовании изображений на конкурсах модной иллюстрации. Этот вариант подходит для создания атмосферы и настроения. Он менее детализирован, больше сосредоточен на концепции и не подходит в качестве инструкции для производителя.

Данная книга посвящена базовым техникам создания модных иллюстраций с акцентом на стилизацию и предметную иллюстрацию.

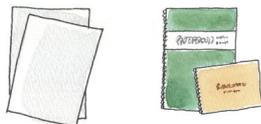
Основная цель — помочь вам не только создавать красивые рисунки, но и точно передавать информацию. Даже если линии идеально прочерчены, цвет красиво подобран, но шов не прорисован, такая иллюстрация не выполняет своей роли. И наоборот, правильно прорисованные детали, даже если вам не хватает навыков, придадут иллюстрации особое очарование. Создание модной иллюстрации — это увлекательный процесс, в котором идеи обретают форму. Наслаждайтесь процессом рисования!

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Существует множество типов материалов и инструментов от самых разных производителей, поэтому важно найти те, которые будут наиболее удобными в использовании именно для вас.

▼ **Картон и бумага:** акварельная бумага, бумага Kent, бумага для копирования и другие. Для идей и пробных рисунков полезно иметь небольшой скетчбук.

▼ **Карандаши:** для модной иллюстрации лучше использовать карандаши мягкости В или 2В — ими рисовать проще всего.

▼ **Ручка для рисования (линер):** водостойкая, что позволяет впоследствии использовать краски на рисунке. Рекомендую иметь несколько вариантов толщины: 0,5 мм, 0,3 мм, 0,1 мм.

▼ **Ручка-кисть:** водостойкая, что позволяет впоследствии использовать краски на рисунке. Удобна для создания линий с различной толщиной.

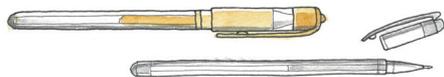
▼ **Цветные карандаши:** бывают масляные и акварельные, выбирайте в зависимости от целей. Для создания текстуры в финальной версии работы можно использовать оба типа.

▼ **Маркер:** маркеры с двумя наконечниками хорошо ложатся с первого слоя, ярко и четко. Чем больше цветов, тем шире ваши возможности.

▼ **Гелевые ручки** (белая, золотая, серебряная и другие): часто используются для добавления блеска и рисования узоров поверх темных цветов.

▼ **Линейка:** длина около 30 см. Прозрачная линейка удобнее в использовании.

▼ **Ластик:**

▶ **Клячка:** удобно и легко удаляет линии, оставляя едва заметные следы от наброска.

▶ **Кривые линейки:** в основном используются для предметных рисунков. Портновские линейки тоже могут пригодиться.

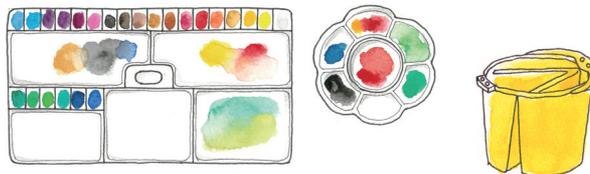

▼ **Акварельные краски:** прозрачные, позволяют создавать широкий спектр эффектов, включая наложение слоев и растушевку. Обычно продаются в твердой форме, их нужно разводить (водой) по мере необходимости.

▼ **Непрозрачные краски:** дают яркий цвет с первого слоя, позволяют перекрывать более темные оттенки и рисовать узоры поверх них. Особенно полезны для изображения узоров на темных фонах.

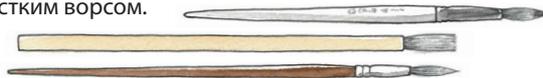

▼ **Палитра:** с отдельными ячейками для каждого цвета.

▶ **Емкость для воды:** для мытья кистей можно использовать любую подходящую емкость, например чашку.

▼ **Кисти:** мягкие кисти из животного ворса подходят для работы с большим количеством воды. Для работы с более плотными материалами лучше подойдут кисти с жестким ворсом.

▶ **Мягкая пастель:** мягкая текстура пастели, которую можно растереть, позволяет создавать нежные, воздушные эффекты. Отлично подходит для создания легкого фона на рисунках.

▶ **Твердая пастель:** сама по себе используется для рисования, но её также можно нарезать на порошок, чтобы использовать для растушевки.

▶ **Масляные пастели (восковые мелки):** обладают плотной текстурой, водостойкие. Не подходят для мелких деталей, но идеальны для рисования грубых текстур, например трикотажа или шерсти.

Различия в линиях в зависимости от материалов

Простой карандаш

Цветной карандаш

Ручка для рисования (линер)

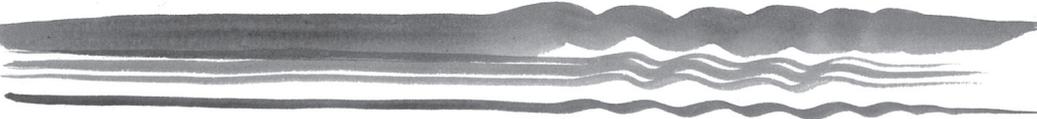
Ручка-кисть

Маркер

Акварельные краски (прозрачные и непрозрачные)

Мягкие пастели

Твердые пастели

Масляные пастели

Тренировка с карандашом

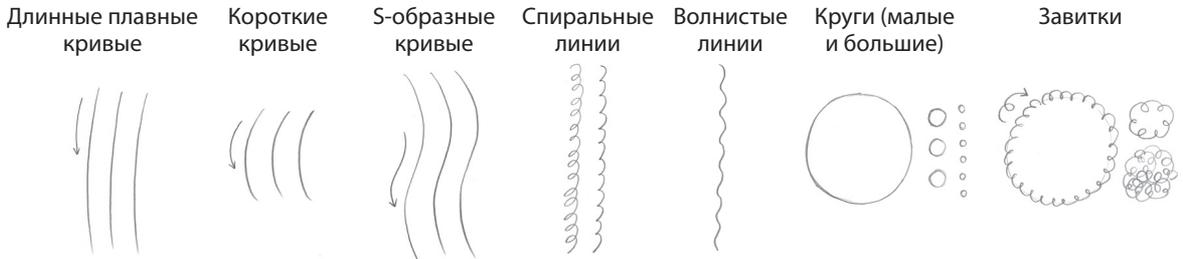
Fashion-рисунок включает в себя рисование линий и фигур, складывающихся в различные дизайны. Чтобы научиться рисовать линии, которые соответствуют вашим задумкам, начните с простой тренировки: сначала проводите линии длиной около 10 см, затем постепенно увеличивайте их длину до 30 см. Так вы научитесь проводить длинные линии без разрывов.

Мягкий карандашный грифель легко реагирует на изменение давления, что позволяет проводить длинные линии с легким нажимом. Преимущество такого карандаша — возможность добавлять нюансы в линии. Для детальной проработки подойдет механический карандаш, но сначала стоит привыкнуть к рисованию обычным карандашом.

Рисование прямых линий

Рисование кривых линий

Часто используемые виды линий

Когда вы освоите инструменты и научитесь свободно проводить линии, вам будет легче добавлять узоры на ваши рисунки!

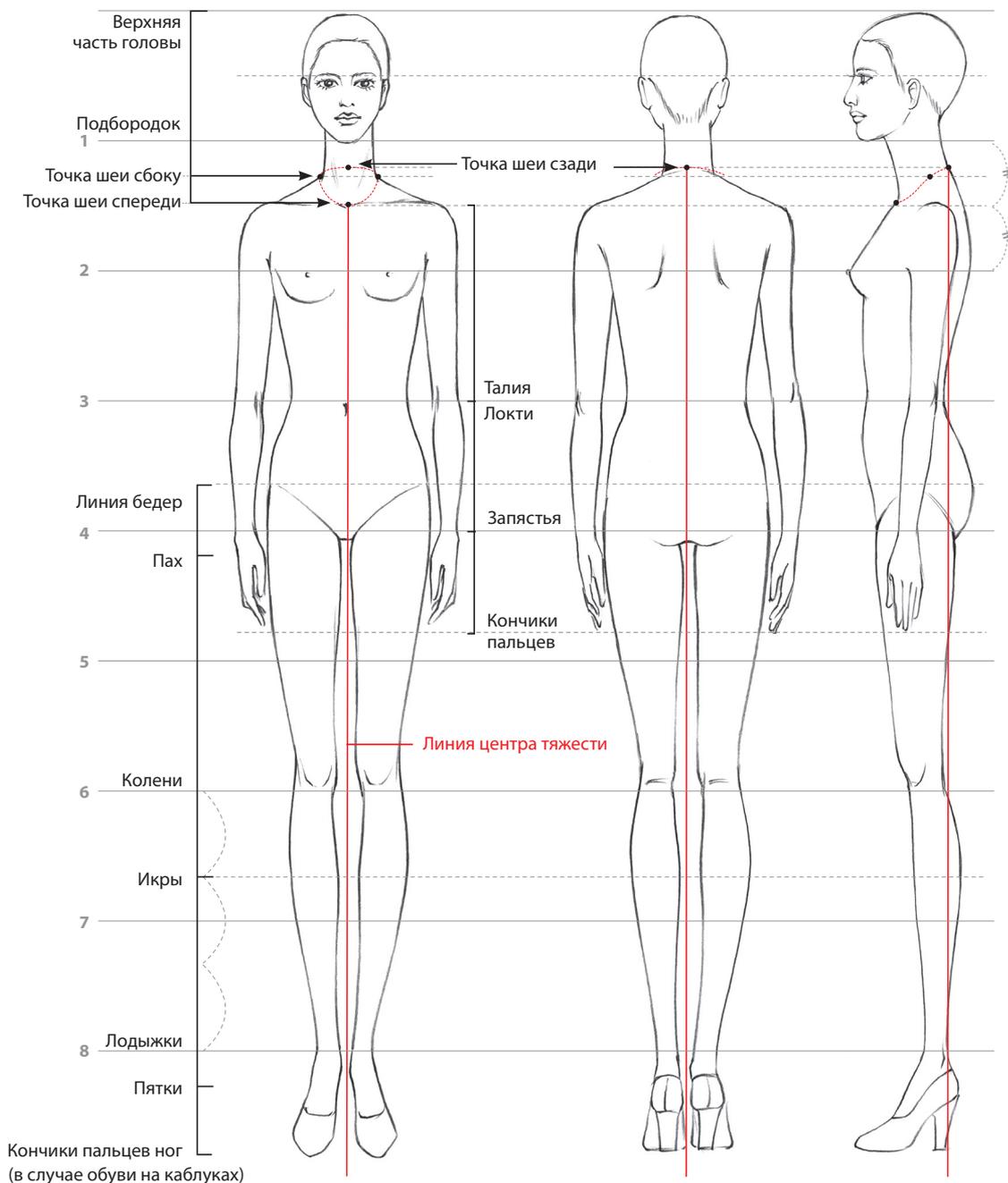
Баланс тела человека

01

Пропорции женского тела

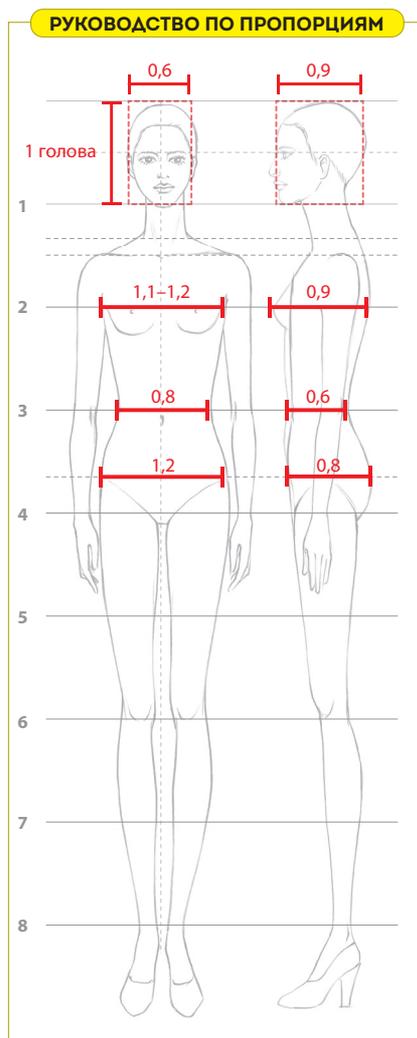
В модной иллюстрации базовый баланс человеческого тела основан на пропорции «8 голов». Возможно, вам покажется, что у девушки на рисунке шея и ноги длиннее, а голова меньше, чем у реального человека. Однако для модных эскизов такое соотношение считается идеальным, поскольку позволяет наглядно и выразительно представить дизайн одежды.

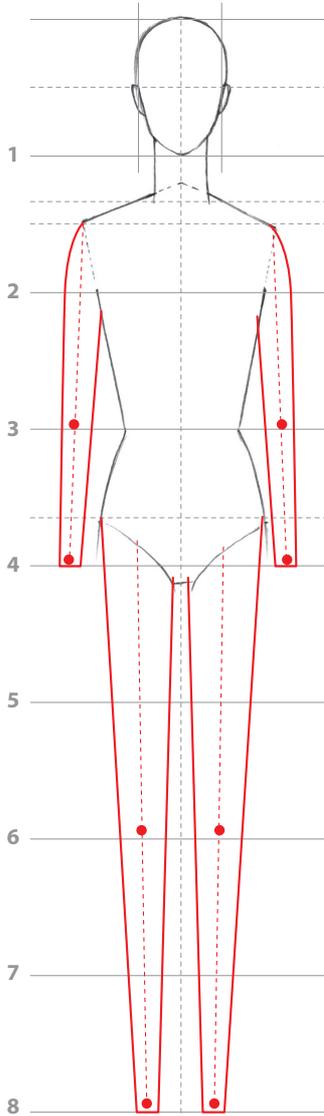
В данной пропорции рост и ширина тела сбалансированы таким образом, что человеческая фигура выглядит особенно красивой. Ширина тела не должна быть ни слишком маленькой, ни слишком большой. Используйте следующие соотношения для ширины лица и тела:

Мера Голова = 1	[Анфас]: Ширина лица = 0,6 от высоты головы Ширина талии = 0,8 от высоты головы	Ширина груди = 1,1–1,2 от высоты головы Ширина бедер = 1,2 от высоты головы
	[Профиль]: Ширина лица = 0,9 от высоты головы Ширина талии = 0,6 от высоты головы	Ширина груди = 0,9 от высоты головы Ширина бедер = 0,8 от высоты головы

Стилизация не всегда рисуется в фиксированном размере. Если размер бумаги изменяется, нужно соответственно скорректировать размер всего тела. Для бумаги формата А4 — примерно 3 см на одну голову, для бумаги формата В4 — 4 см на одну голову. Когда 1 голова = 3 см, ширина груди составит 3,3–3,6 см, ширина талии — 2,4 см, ширина бедер — 3,6 см. Теперь попробуйте изобразить тело.

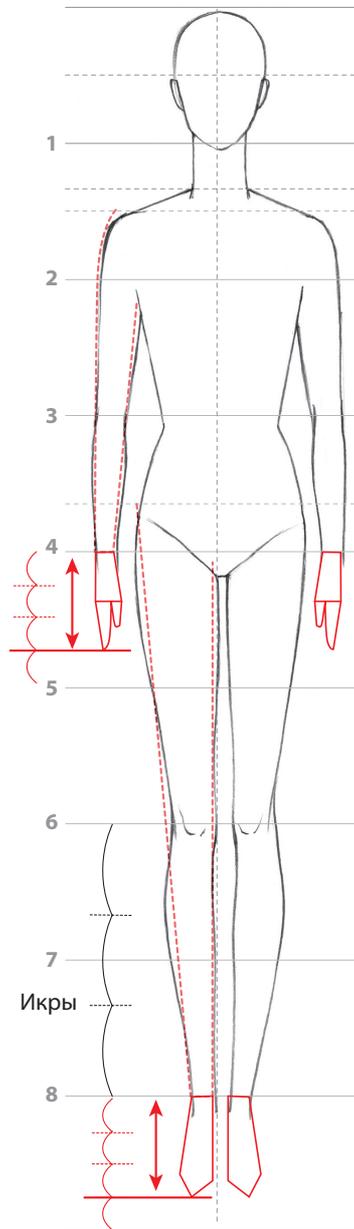

- ③ Нарисуйте руки и ноги. Проведите прямые линии для определения длины рук и ног, добавьте тонкие направляющие для суставов, запястий и лодыжек, чтобы облегчить рисование.

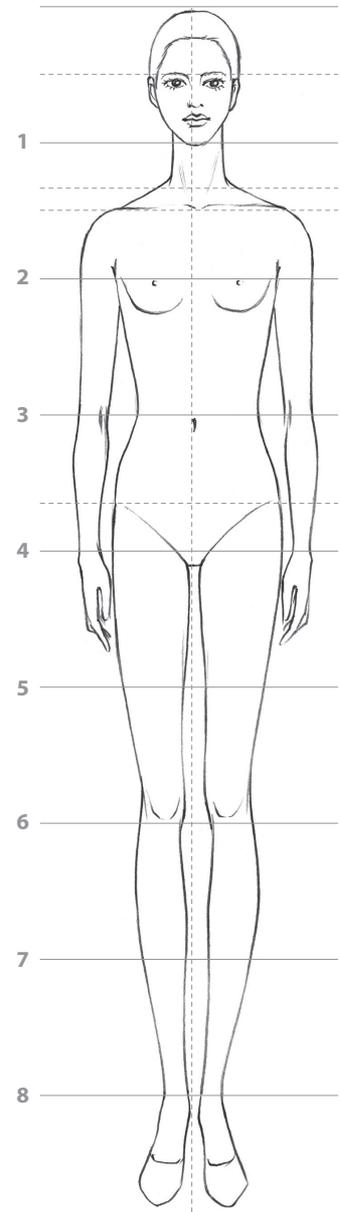

- ④ Придайте форму рукам и ногам (подробности по рисованию рук — стр. 24, ног — стр. 26). Обратите внимание на выступающие части тела, соедините их плавными линиями.

- ⑤ Нарисуйте кончики пальцев рук и ног. Они должны составлять примерно три четверти от высоты головы. Не делайте их слишком маленькими.

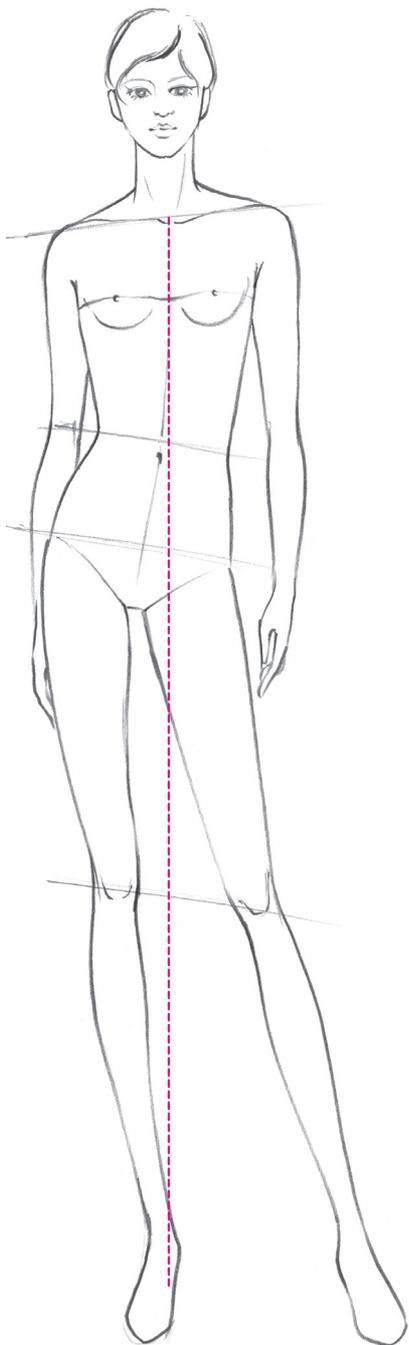

- ⑥ Нарисуйте грудь и пупок.
⑦ Нарисуйте лицо и линию роста волос.

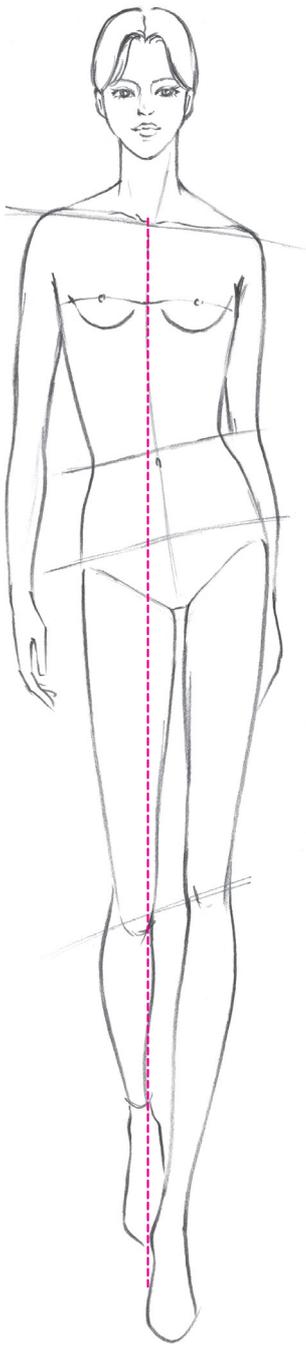

Варианты поз

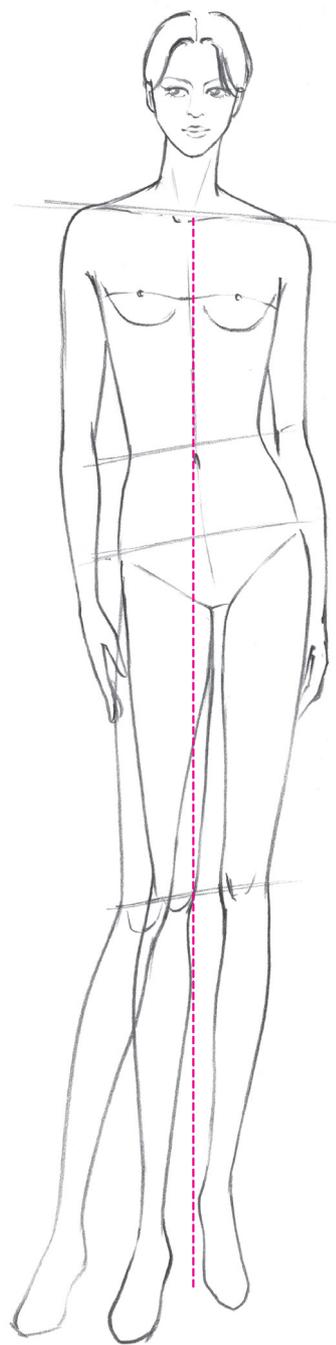
Основная поза с опорой на одну ногу. Универсальна и легко сочетается с различными образами.

Поза для ходьбы. Используется для акцента на динамичности или передачи движения одежды.

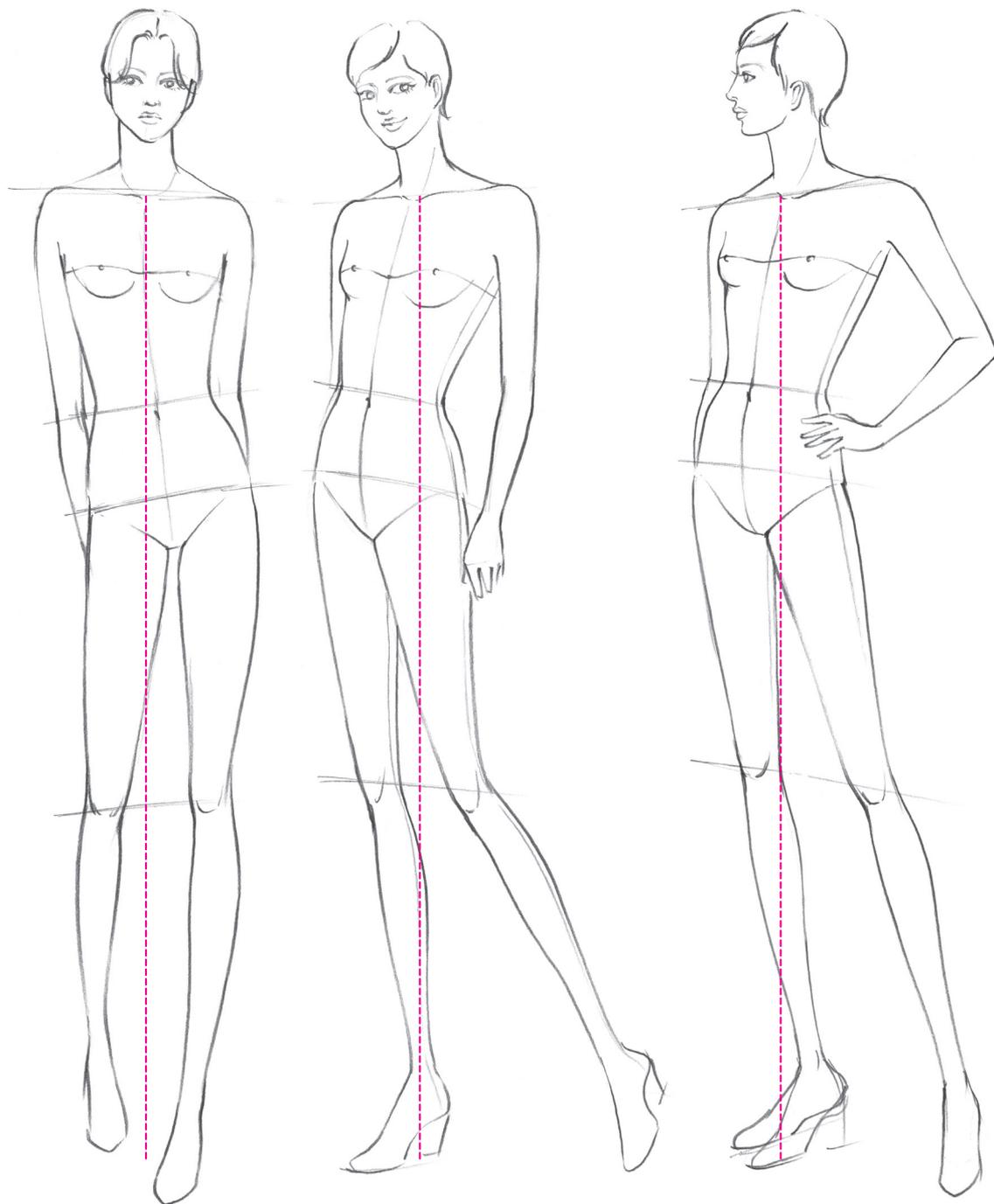

Руки и ноги ближе к центральной оси фигуры. Поза подчеркивает женственность.

Слева: Поза, близкая к естественной. Подходит для повседневных образов.

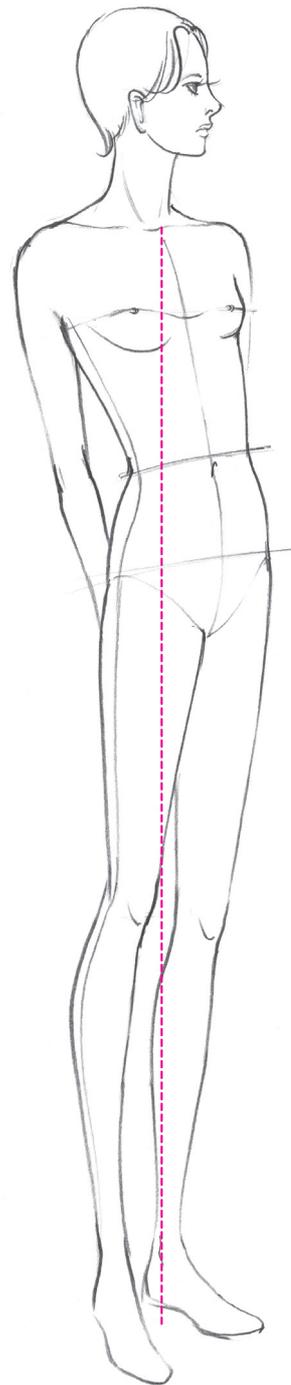
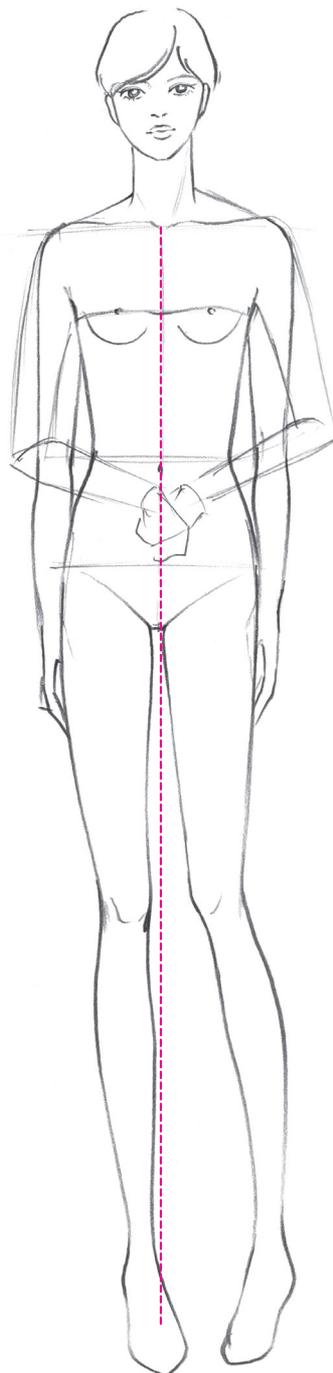
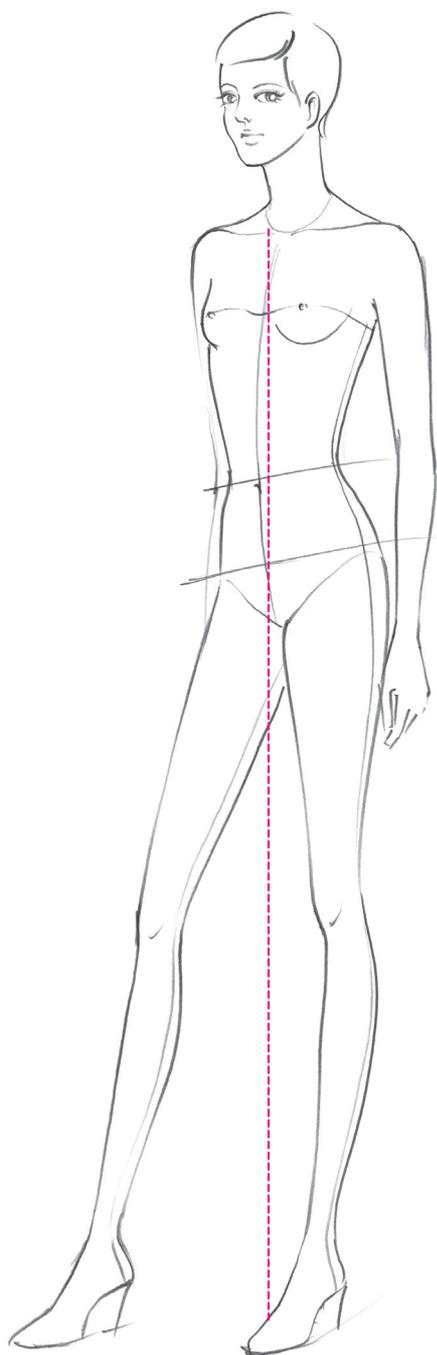
Центр и справа: Позы, позволяющие передать глубину изображения (центр тяжести впереди). Удобны для демонстрации дизайна одежды сбоку и сзади.

Поза, позволяющая передать глубину изображения (центр тяжести сзади, с акцентом на заднюю часть). Удобно демонстрирует дизайн одежды сбоку и сзади.

Элегантная поза. Подходит для демонстрации сумки или букета.

Поза, позволяющая передать глубину изображения. Поставленные вместе ноги хорошо сочетаются с юбкой.

Позы с изменением центра тяжести

Позы, в которых вес тела перемещается, необходимо рисовать с учетом положения центра тяжести. Нога, на которую приходится вес, становится опорной, поэтому важно, чтобы она была надежно зафиксирована на земле.

Если провести вертикальную линию от точки шеи вниз, то лодыжка опорной ноги будет находиться ближе к этой линии. Также характерной особенностью позы с опорой на одну ногу является наклон бедра на опорной стороне: это бедро оказывается выше противоположного.

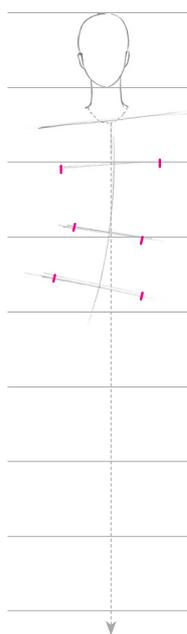
Не опорная (свободная) нога имеет большую степень свободы. После того как будет определен центр тяжести, вы сможете создавать различные позы, закрывающие или открывающие его.

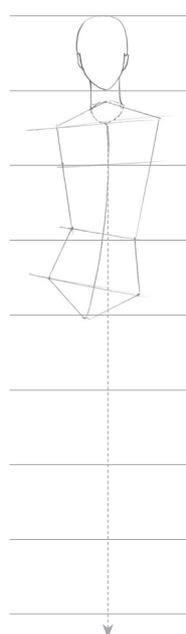
Рисуем позу с опорой на одну ногу

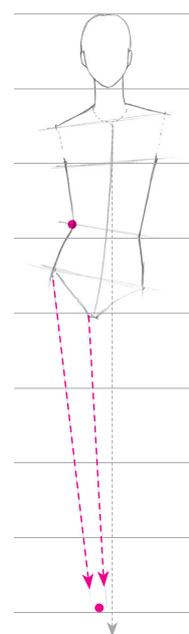
① Проведите вертикальную линию от точки шеи, чтобы от нее обозначить центральную линию тела.

② Линия талии наклоняется в сторону, на которую приходится вес. Соответственно нарисуйте линии плеч, груди и бедер. Расстояние от центра тела до его края должно быть одинаковым с обеих сторон.

③ Соедините линии плеча и ширины тела.

④ Оформите линии тела плавными кривыми. Проведите направляющую для опорной ноги (оси).