

РИСУНОК В ДИЗАЙНЕ МОДЫ

*Пошаговое
руководство
для художников
и модельеров*

ИЗ ВИНТАЖНОЙ
КОЛЛЕКЦИИ
УОЛТЕРА
ФОСТЕРА

АРТ-РОДНИК

РИСУНОК В ДИЗАЙНЕ МОДЫ

*Пошаговое руководство для художников
и модельеров*

АРТ-РОДНИК

УДК 741.02
ББК 85.71
П 54

© 2012 Walter Foster Publishing, Inc.

Рисунки на обложке, а также на с. 108–128 © Marilyn Sotfo

Работы на с. 2, 4, 56–107 © Viola French

Фотографии на с. 6 (*Бумага, Ластик, Калька и копировальная бумага*), работы на с. 11 (*Использование дополнительных цветов*), с. 16–17 © 2009 Eileen Sorg

Работы на с. 11 (*Цветовой круг*), с. 21 (*Работа настелью*) © 2004 Marla Baggetta

Работы на с. 12 (*Переход от силуэта к форме, Яркость тонов и моделирование формы*), с. 13 (*Техники штриховки*), с. 22–23 © 1997, 1999, 2003, 2004 WFP

Работы на с. 12 (*Тоновая шкала*), с. 14–15; фотографии на с. 13 © 2006 Daine Cardaci

Работы на с. 18–19 © Nathan Rohlander

Работы на с. 20 © 2008 Joseph Stoddard

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена, заложена в активированную базу данных или продублирована для пересылки без получения предварительного письменного разрешения от издателя.

Оригинальное издание «How to draw & paint fashion & costume design»

Перевод с английского И.Д. Голыбиной

Главный редактор Т.И. Хлебнова

Редактор Т.А. Граблевская

Художественный редактор Н.Г. Дреничева

Технический редактор И.Г. Алексеева

Компьютерная верстка А.В. Шубного

Корректор Е.Л. Тарасова

Подписано в печать 07.11.2012

Изд. № 12-479

Формат 228 × 305 мм

Бумага мелованная глянцевая

Гарнитура BodoniC

Печать офсетная

Тираж 3000 экз.

© Издательство АРТ-РОДНИК, издание на русском языке, 2013

125319 Москва, ул. Красноармейская, 25

Т./факс: (499) 151-2956, 151-4521

125319 Москва, а/я 42

info@artrodnik.ru

www.artrodnik.ru

Отпечатано в Китае

ISBN 978-5-4449-0101-4

Оглавление

Глава 1: Введение 5

Рисование	6
Работа красками и пастелью	8
Теория цвета	11
Форма и яркость	12
Основные техники рисования	13
Работа цветными карандашами	16
Работа маслом и акриловыми красками	18
Работа акварелью	20
Работа пастелью	21
Изображение людей в перспективе	22

Глава 2: 1920—1930. Мужская и женская мода. Рисует с Уолтером Фостером

Голова	25
Кисти и стопы	26
Кисти и стопы	28
Мужская фигура	30
Женская фигура	32
Городской шик	34
Современная женщина	38

Глава 3: 1940-е. Женская мода. Рисует с Уолтером Фостером

Соблазнительница	43
Сирена	44
Сирена	45
На отдыхе	46

Деловая женщина	48
Старлетка	52
Икона стиля	53
В движении	54

Глава 4: 1950-е. Женская мода. Рисует с Виолой Френч

Рисует с Виолой Френч	57
Тип лица	58
Пропорции	60
Набросок фигуры	62
Образцы для срисовывания	64
Средства изображения	68
Образы	72

Глава 5: Начало 1960-х. Женская мода. Рисует с Виолой Френч

Тип лица	84
Кисти и стопы	86
Образцы для срисовывания	88
Образы	94

Глава 6: Дизайн костюма. Рисует с Мэрилин Сотто

Рисует с Мэрилин Сотто	109
Исторический костюм	110
Театральный костюм	122
Телевидение и кино	124
Кордебалет	126
Мода и костюм	127

Глава 1: Введение

Безупречная форма воротника, цвет и покрой платья, элегантная шляпка, идеально ровные швы на чулках — вот детали, отличавшие настоящую модницу от обычных женщин с 1920-х до начала 1960-х годов.

Такие лидеры среди модельеров, как Коко Шанель, Эльза Скиапарелли, Энн Кляйн, Кристиан Диор, Юбер де Живанши, Пьер Карден и Мэри Куант, определили направление работы целого поколения дизайнеров прет-а-порте, сделав ухоженность и элегантность залогом модного стиля. Книга, которую вы держите в руках, посвящена периоду, когда понятие «мода» ассоциировалось прежде всего с изысканностью; в качестве иллюстраций в ней использованы рисунки из архивов издательства «Уолтер Фостер Паблишинг». Иллюстрации сопровождаются пояснительными текстами, написанными Уолтером Фостером, Виолой Френч и Мэрилин Сотто. Поклонники моды и профессионалы, от начинающих художников до опытных дизайнеров, увидят в этой книге источник вдохновения, а также найдут в ней полезные советы по созданию модных образов с помощью разных изобразительных средств.

Рисование

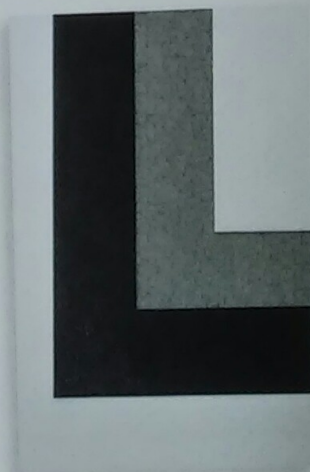
Ниже рассматриваются принадлежности для рисования и письма красками, которые понадобятся при выполнении упражнений из книги.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Блокноты

Блокноты для эскизов бывают разных форм и размеров. Хотя большинство из них не годится для окончательных изображений, блокноты необходимы для набросков.

Бумага Бумага для рисования различается по текстуре: она может быть гладкой (мелованной и горячего прессования), со средним зерном (холодного прессования) и грубой. Грубая бумага лучше всего подходит для рисования углем; гладкая – для акварели. Чем толще бумага, тем больше ее вес. Толстая бумага хороша для рисования графитом, так как лучше выдерживает обработку ластиком, чем тонкая.

Картон для рисования Картон для рисования обычно используется в тех случаях, когда изображение в дальнейшем предстоит перенести на другую основу. Он обрабатывается только с одной стороны. Вы можете использовать картон холодного или горячего прессования. Картон горячего прессования подходит для рисунков пером и тушью, а также для работы гуашью и акварелью; он более гладкий, и линии на нем получаются более тонкими. По картону холодного прессования с более выраженной текстурой работают акриловыми красками, тушью, гуашью, акварелью, углем и пастелью.

Бристольский картон Бристольский картон более тонкий, он обрабатывается с обеих сторон. Бристольский картон горячего прессования подходит для рисунков пером и тушью, холодного прессования – для работы акриловыми красками и тушью. Для иллюстраций, которые вы собираетесь сохранить, используйте картон лучшего качества.

Ластики Существует несколько типов ластиков – пластиковые используются для удаления следов твердого карандаша и очистки крупных участков. Ластик-клячка можно придавать разные формы; он позволяет легкими прикосновениями удалять краску с небольших участков.

Калька и копировальная бумага Калька и копировальная бумага используются для переноса контуров фотографии или другого образца на бумагу для рисования или холст. Копировальная бумага – это такая же калька, только покрытая с одной стороны графитом.

Цветные карандаши Существует три основных типа цветных карандашей: на восковой основе, на масляной основе и водорастворимые. Карандаши на масляной основе прекрасно сочетаются с восковыми. В водорастворимые карандаши добавляется гуммиарабик, который, взаимодействуя с водой, дает тот же эффект, что и акварель. Цветными карандашами можно не только рисовать, но и акцентировать мелкие детали.

Графитовые карандаши

Стержень этих карандашей выполнен из графита. Они маркируются в соответствии с твердостью: от самых мягких (9В) до самых твердых (9Н). В арсенале начинающего художника должны быть карандаши 6В, 4В, 2В, НВ, В, 2Н, 4Н и 6Н. Твердость карандашей не стандартизована, поэтому желательно приобретать карандаши одной марки. На иллюстрации справа можно увидеть разные типы карандашей и линии, которые они оставляют. Потренируйтесь получать разные эффекты, варьируя степень давления на карандаш. Оцените, какими карандашами вам удобнее всего работать.

Степень твердости

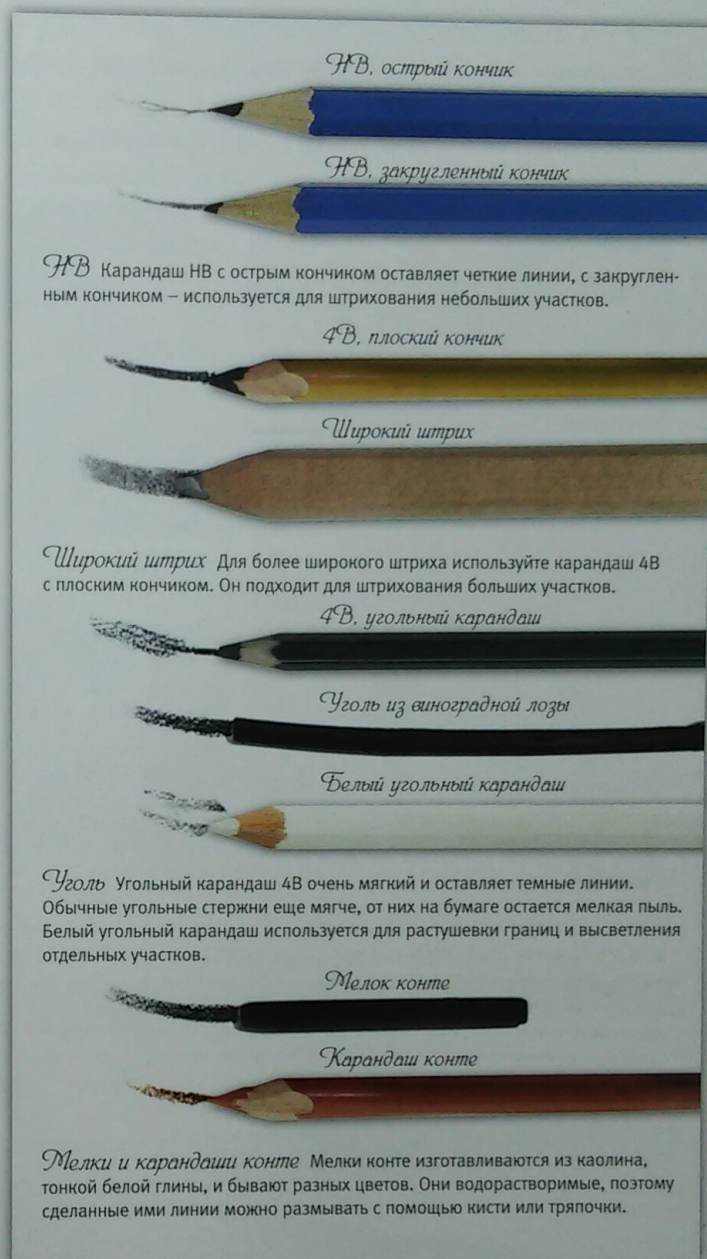
• Очень твердый:
5Н–9Н	• Средней мягкости:
В–2В
• Твердый: 3Н–4Н	• Мягкий: 3В–4В
• Средней твердости:
Н–2Н	• Очень мягкий:
5В–9В
• Средний: НВ–F	

Перо и тушь

Для рисования тушью лучше всего подходят картон для рисования и бристоольский картон (и тот, и другой — горячего прессования), а также бумага для туши.

Инструменты для работы тушью

• Перо № 170	• Тушь
• Перо № 290	• Тонкая кисть из верблюжьего волоса
• Рапидограф	
• Рейсфедер	

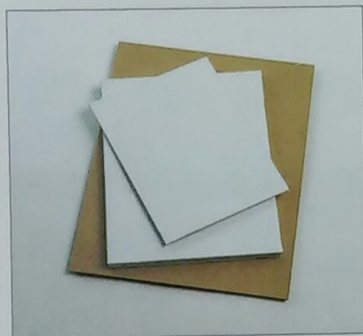
Другие принадлежности Кроме вышеперечисленного, для рисования вам могут понадобиться линейка или угольник, чтобы размечать периметр будущего рисунка, недорогая чертежная доска и бумажный скотч для крепления бумаги к столу или чертежной доске.

Работа красками и пастелью

МАСЛО И АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ: ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Масляные и акриловые краски
Масляные и акриловые краски бывают профессиональными и любительскими. Профессиональные краски стоят немного дороже, но в них используются более качественные пигменты и меньше добавок. Цвета у них более насыщенные и устойчивые, чем у любительских красок.

Основа Красками обычно работают по холсту или дереву. Вы можете сами натянуть холст, однако гораздо проще купить его уже натянутым на подрамник. Также вы можете купить холст, наклеенный на картон. Если вы предпочитаете работать с деревом или другими пористыми материалами, сначала нанесите на них грунтовку, чтобы запечатать поры; поверх грунтовки краска держится лучше.

Фиксативы Фиксатив помогает закрепить рисунок и не дает ему размазаться. Для защиты изображений, написанных красками, используется также лак. Фиксатив в распылителе временно закрепляет изображение, тогда как фиксатив, который наносится кистью, защищает работу надолго.

Мастихины Мастихины используются для смешивания красок на палитре или для нанесения их на холст. Для нанесения красок обычно применяются мастихины с небольшими лопатками в форме ромба; для смешивания – с длинными лопатками прямоугольной формы. Некоторые мастихины снабжены изогнутыми ручками, которые защищают руки от попадания краски при работе.

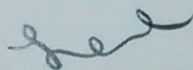
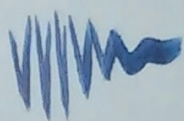

Прочие принадлежности
При работе с красками вам могут понадобиться растворители, чтобы разводить краски (например, льняное масло), специальные добавки для ускорения высыхания краски (камедь), стеклянные или металлические контейнеры, мольберт, скипидар для очистки кистей, бумажные полотенца и палитра.

Кисти

Кисти бывают разными по размерам, форме и жесткости. Шесть кистей, приведенных ниже, составляют базовый набор для начинающего художника. Чтобы кисти служили дольше, обязательно очищайте их после каждого использования. Если вы работали с масляной краской, возьмите для очистки скипидар; после работы с акварелью и акриловой краской промойте кисти теплой водой с добавлением мыла. Храните кисти в горизонтальном положении или вертикально ворсом вверх.

Синтетические кисти Синтетические кисти обычно изготавливаются из нейлона, которому придается сходство с натуральным ворсом; их лучше всего использовать при работе акриловыми красками. Так как волоски у синтетических кистей гладкие, краска с них легко стекает. Кроме того, по сравнению с кистями из натурального волоса, синтетические кисти гораздо проще мыть. Синтетические кисти бывают разных размеров и форм – от тонких, имитирующих колонковые, до толстых и жестких, похожих на кисти из свиной щетины.

Плоская кисть

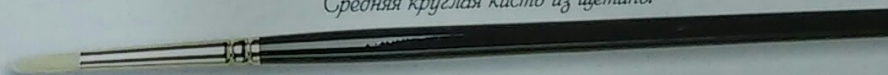
Тонкая круглая кисть из натурального волоса

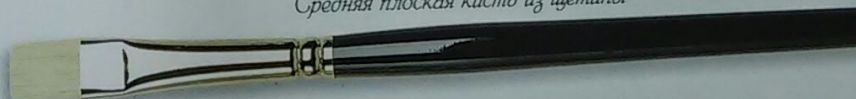
Кисти из мягкого натурального волоса Для изготовления мягких натуральных кистей берется волос разных животных, в том числе лошадей, белок, волков, барсуков, зайцев и даже скунсов. Для колонковых кистей, которые считаются самыми лучшими, волос берется с хвоста колонка (разновидности норки, обитающей в Сибири).

Средняя круглая кисть из щетины

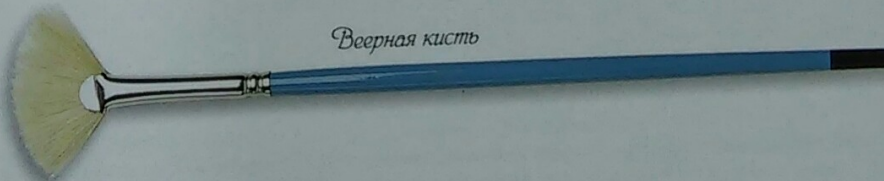
Средняя плоская кисть из щетины

Большая заостренная кисть из щетины

Веерная кисть

АКВАРЕЛЬ: ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

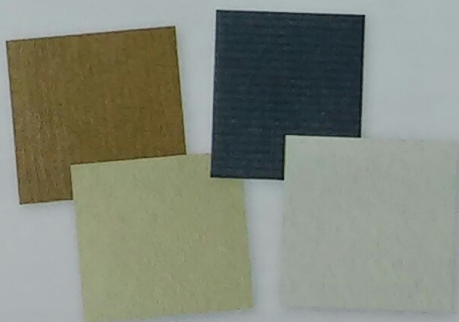
Выбор акварели Акварельные краски продаются в ванночках или тюбиках. В ванночках краска находится в виде сухих или полусухих таблеток; такая форма лучше всего подходит для живописи на пленке. В тюбиках содержится влажная краска; с ее помощью можно получать нужные оттенки в больших количествах. Как и масляные краски, акварель бывает профессионального и любительского качества. Профессиональная акварель содержит больше натуральных пигментов, кроме того, она более концентрированная и яркая. Любительская акварель содержит синтетические добавки или смесь пигментов разных типов. Она подходит для начинающих, однако лучшего качества вы добьетесь, если будете работать профессиональной краской.

Цвета акварельных красок различаются по степени выгорания, которая обозначается цифрами I, II и III. Краска с коэффициентом I наиболее устойчива к выгоранию, III – наименее. Некоторые распространенные цвета, например малиновый ализарин, выгорают довольно быстро; тем не менее для них существуют более стойкие заменители.

Прочие принадлежности Для рисования акварелью вам также понадобятся палитра (фарфоровая или пластмассовая), баночка для воды, губки для промокания, маскирующая жидкость, бумажные полотенца и бумажный скотч.

ПАСТЕЛЬ: ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Основа Текстура и цвет основы при работе с пастелью значительно влияют на результат. Поскольку пастель очень мягкая, вам понадобится шероховатая бумага с зерном. На грубой бумаге пастель будет крошиться, отчего штрихи приобретут оригинальную текстуру. На гладкой поверхности, например бумаге для пастели и акварели, пастель не крошится, поэтому цвета выглядят ярче. Бумагу для пастели можно выбрать как близкую по цвету к изображаемому объекту, так и контрастных цветов.

Выбор пастели Пастель продается в разных формах; вы можете приобрести масляную пастель, твердую пастель на основе глины и мягкую пастель, по форме напоминающую мелки. Мягкая пастель дает красивую бархатную текстуру; ее легко растирать пальцами, замшей или мягкой тканью. При покупке пастели помните, что цвета смешиваются на бумаге в процессе рисования; тем не менее лучше купить готовую пастель разных оттенков – светлых, средних и темных, – чтобы нужные цвета всегда были у вас под рукой.

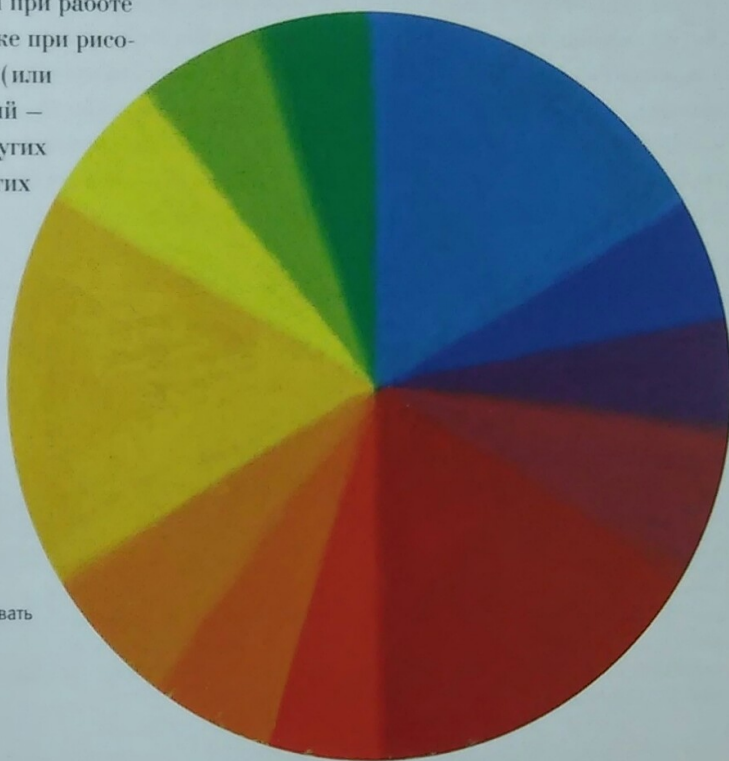

Прочие принадлежности Вам пригодятся ножницы, чтобы резать бумагу, угольный стержень для нанесения контуров, наждачный брусок для затачивания пастельных мелков, клочок бумаги для смешивания оттенков и бритвенное лезвие, чтобы аккуратно разрезать пастель. Если пройти по готовой работе мягкой кистью, смоченной денатурированным спиртом, пастель лучше пристанет к бумаге.

Теория цвета

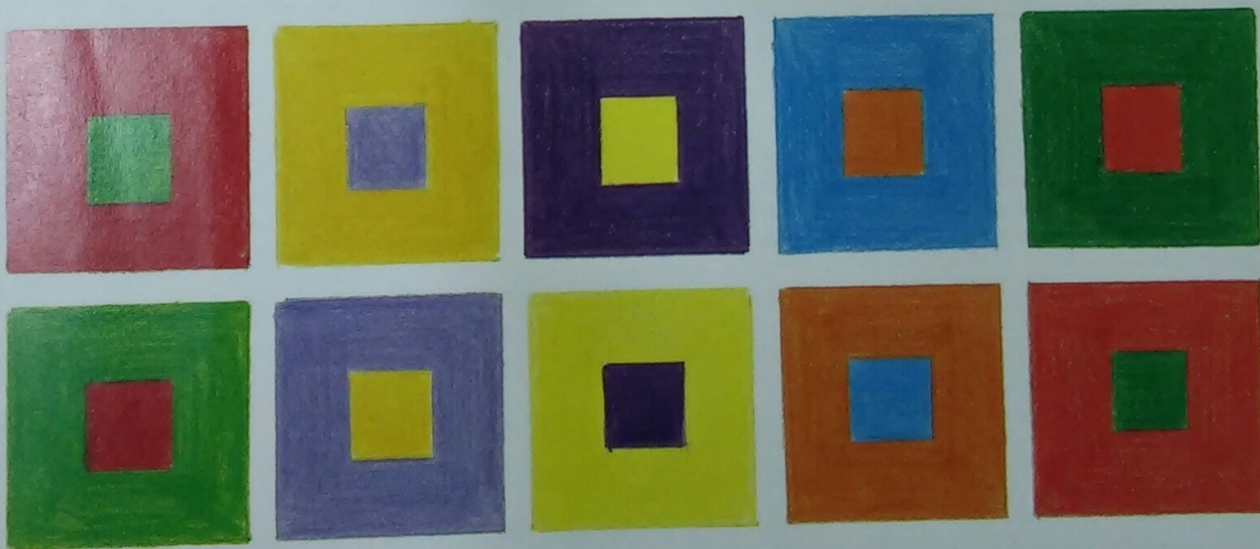
Знакомство с теорией цвета поможет вам при работе с маслом, акварелью и пастелью, а также при рисовании цветными карандашами. Первичные (или основные) цвета — красный, желтый и синий — не могут быть получены путем смешения других оттенков; все прочие цвета происходят от этих трех. Вторичные цвета (оранжевый, зеленый и фиолетовый) являются сочетаниями двух основных цветов. Третичные цвета (красно-оранжевый, красно-фиолетовый, желто-оранжевый, желто-зеленый, сине-зеленый и сине-фиолетовый) являются сочетанием первичного и прилегающего к нему вторичного цветов.

Цветовой круг Помня расположение цветов на цветовом круге, вы легко представите себе, как они взаимодействуют друг с другом; также это поможет правильно смешивать нужные оттенки.

Дополнительные цвета

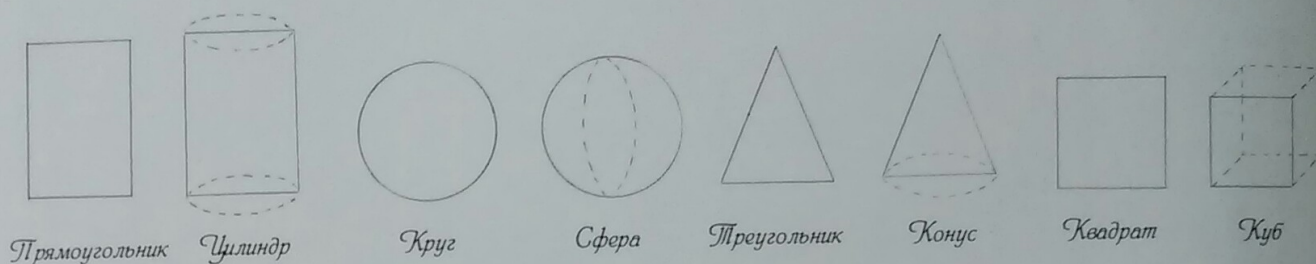
Дополнительными считаются цвета, расположенные напротив друг друга на цветовом круге (например, красный и зеленый, оранжевый и синий, желтый и пурпурный).

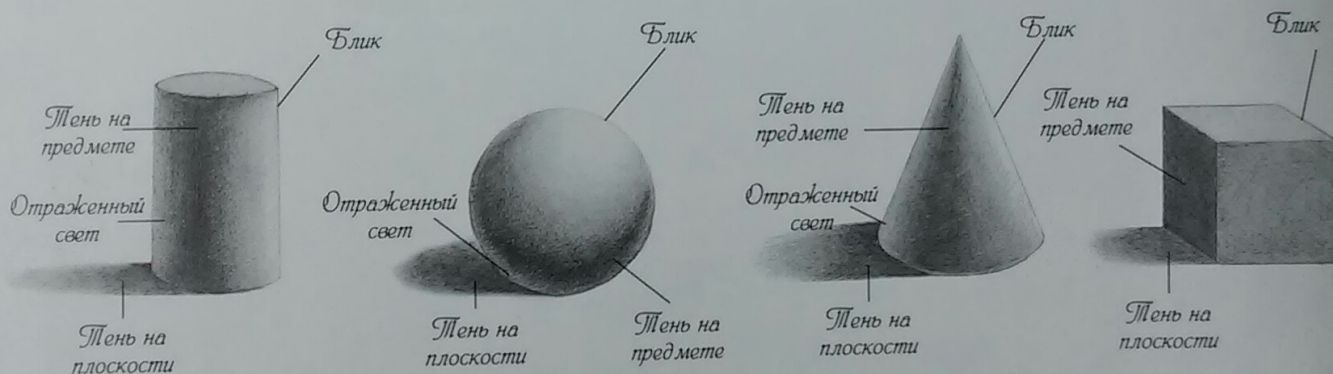
Использование дополнительных цветов Если расположить их рядом, дополнительные цвета образуют живые, яркие контрасты. Использование дополнительного цвета в качестве фона заставляет главный объект «выступать» вперед. Попробуйте, например, нарисовать ярко-оранжевые маки на фоне синего неба или красные ягоды среди зеленой листвы.

Форма и яркость

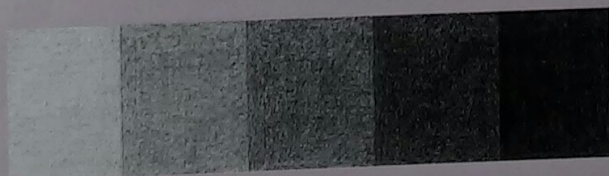
Рисунок состоит из трех основных элементов: линий, силуэтов и форм. Плоский силуэт объекта можно обозначить простыми одномерными линиями, тогда как форма характеризует объект как трехмерный, передавая его пространственные качества. Передать форму при рисовании карандашом позволяет степень яркости (относительной светлоты) тонов: изменяя ее, художник создает иллюзию трехмерности и глубины. В карандашных черно-белых рисунках яркость варьируется от черного (самый темный тон) до белого (самый светлый тон). Чтобы придать двухмерному изображению вид трехмерного, надо подчеркнуть тени и блики, которые зависят от расположения источника света.

Переход от силуэта к форме Первым шагом является простой линейный рисунок: вы обрисовываете на плоскости участок, который занимает объект. Это и будет его силуэт. Четырем основным силуэтам – прямоугольнику, кругу, треугольнику и квадрату – можно придать объемную форму с помощью всего нескольких линий, отсылающих к дополнительным плоскостям. Добавив эллипсы к прямоугольнику, кругу и треугольнику, вы придадите им пространственные характеристики. Теперь у вас получились цилиндр, сфера и конус. Добавьте по квадрату сверху и сбоку от первого, соедините их параллельными линиями, и появится куб.

Яркость тонов и моделирование формы Вы можете дополнительно подчеркнуть форму предмета, варьируя яркость тонов и создавая тем самым блики и тени. Обратите внимание на направление, в котором падает свет, и располагайте тени в соответствии с ним. Тень на предмете – это самый темный его участок, он находится напротив источника света. Тень на плоскости – это тень от предмета, которая падает рядом с ним. Блик – самый светлый участок предмета. Отраженный свет – это свет, отраженный от других поверхностей на затененный участок предмета.

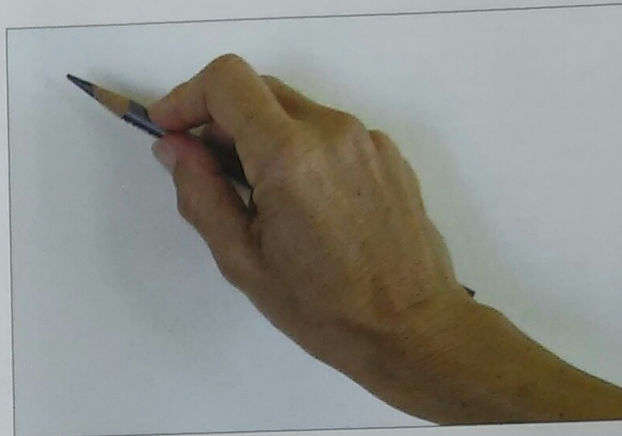
Тоновая шкала Как музыкант использует гамму для оценки взаимодействия нот, так и художник использует тоновую шкалу, чтобы видеть изменения яркости тонов. Вы можете сверяться со шкалой, чтобы правильно соотносить темные и светлые тона. Шкала также помогает правильно переходить от светлых оттенков к темным. Создав собственную шкалу, вы лучше познакомитесь с разными степенями яркости. Двигайтесь поэтапно от светлого к темному, с каждым шагом делая цвет все более насыщенным (слева). Затем попробуйте создать шкалу с плавно меняющейся яркостью (справа). Для растушевки используйте кусочек замши – с ее помощью вы легко смажете границы тонов разной яркости.

Основные техники рисования

Вы можете получать разные эффекты, линии и штрихи, просто меняя положение руки и технику штриховки. Многие художники используют при рисовании две базовых позиции. Первая — как при письме, подходит для прорисовки деталей, когда требуется высокая степень точности. Вторая позиция, когда карандаш находится под ладонью, делает штрихи свободнее; рука при этом движется так, будто держит не карандаш, а кисть.

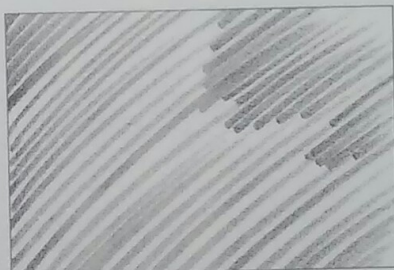
Позиция «для письма» Эта позиция обеспечивает наибольший контроль над процессом работы, позволяя создавать аккуратные точные линии. Работая в этой позиции, подложите под руку чистый лист бумаги, чтобы не смазать штрихи.

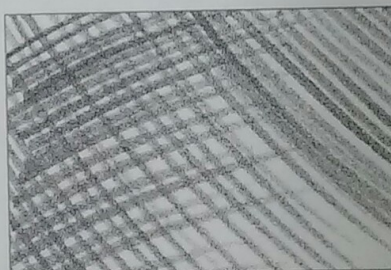
Карандаш под ладонью Ладонь накрывает карандаш, зажатый между большим и указательным пальцами. Остальные пальцы свободно лежат вдоль карандаша. Эта позиция позволяет выполнять очень красивую штриховку, тени и длинные плавные линии.

Техники штриховки

Техники штриховки, описанные ниже, позволят вам передавать очень многое. Какую бы технику вы ни выбрали, помните, что штриховка должна быть равномерной.

Параллельная Эта базовая техника штриховки подразумевает заполнение участка параллельными штрихами. Чем ближе они находятся друг к другу, тем темнее тон.

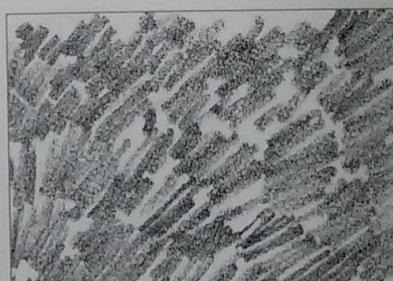
Перекрестная Чтобы штриховка была темнее, наложите еще один слой параллельных штрихов поверх первого под углом. Чем ближе штрихи, тем темнее тон.

Градиция Чтобы создать градиацию (переход от темного к светлому) тона, постепенно ослабляйте давление на кончик карандаша по мере выполнения штриховки.

Темная Сильно нажимая на карандаш, вы выполните очень темную параллельную штриховку.

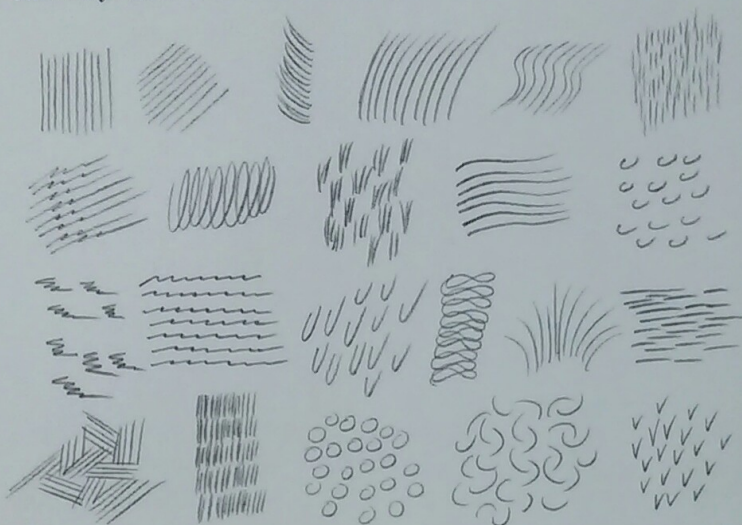
Текстурная Чтобы штриховка передавала текстуру, кончиком карандаша выполняйте короткие неровные штрихи.

Плавный переход Чтобы смягчить границы между штрихами, слегка потрите заштрихованный участок кусочком замши или ткани.

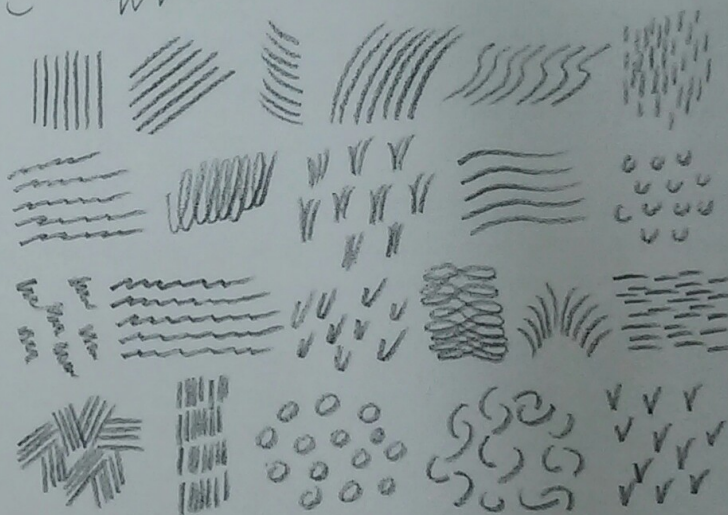
Отработка линий

При рисовании линий не обязательно пользоваться остро заточенным карандашом. На деле карандаш с затупившимся кончиком часто дает более выпрышный эффект. При использовании карандашей с достаточно толстым грифелем это еще заметнее. Поэкспериментируйте с разными карандашами, чтобы понять, какие линии они могут давать. Чтобы больше узнать о видах карандашей, см. с. 7.

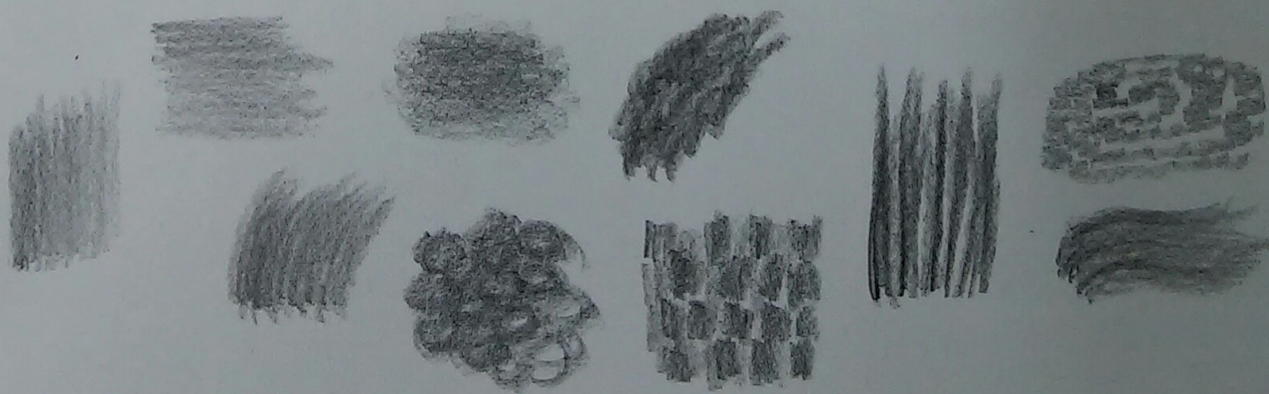
Рисование острым карандашом Линии на этом рисунке выполнены остро заточенным карандашом. Проводите параллельные, изогнутые, волнистые и спиральные линии, экспериментируйте с их толщиной. Штрихи, напоминающие по форме буквы «О», «V» и «U», — самые популярные в рисовании.

Рисование тупым карандашом Линии на этом рисунке выполнены затупившимся карандашом. Обратите внимание, что эффект получился совсем другой. Затупить карандаш можно, потеряв стержень о грубую или наждачную бумагу.

«Живопись» карандашом

Используя подобные «живописные» штрихи, вы придадите своим рисункам оригинальность. Представьте, что карандаш у вас в руках — это кисть, и позвольте руке двигаться свободнее. Чем толще грифель, тем шире получится штрих, чем он мягче — тем больше сходство с мазком кисти. Примеры ниже были выполнены на гладкой бумаге карандашом 6В, однако вы можете поэкспериментировать и с грубой бумагой.

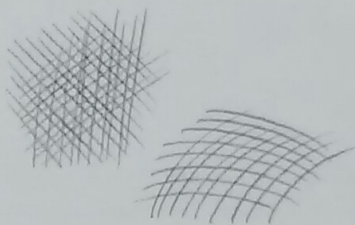

Найдите свой стиль

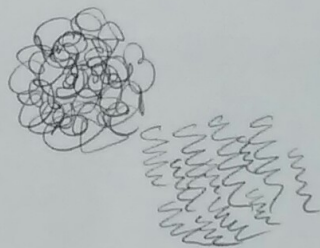
Многих знаменитых художников прошлого отличала характерная манера работы с линией и штрихом; так рисунки Винсента Ван Гога легко узнать по каллиграфическим линиям, имя Сера прочно ассоциируется с пуантилизмом, а Джакометти прославился небрежными штрихами. Может, и вам стоит найти собственный стиль?

Перекрестные штрихи

Если вам нравятся мелкие детали, такая штриховка позволит вам передавать их с большой точностью. Яркость штриховки зависит от расстояния между штрихами.

Круговые штрихи Если вам нравятся круговые свободные линии, вы, вероятно, склонны к экспериментам. Подобные «каракули» подходят для более свободного стиля рисования, который нацелен на передачу настроения, а не мелких деталей.

Рисование точками

Эта техника подразумевает нанесение множества мелких точек для создания изображения. Используйте точки разных размеров для передачи объема и светотеневых эффектов.

Имитация мазков кистью

Вы можете создать иллюзию мазков кистью с помощью коротких, быстрых карандашных штрихов. Они идеально подходят для стилизованных изображений.

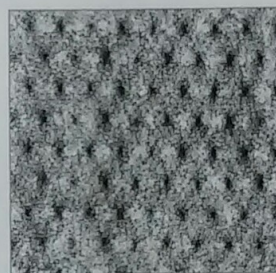

Работа в разных техниках

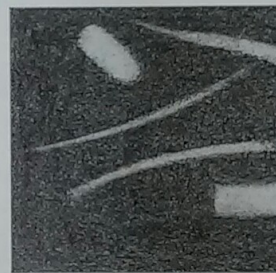
Ниже перечислено еще несколько техник рисования карандашом. Чтобы попробовать их, вам понадобятся как мягкие, так и твердые карандаши.

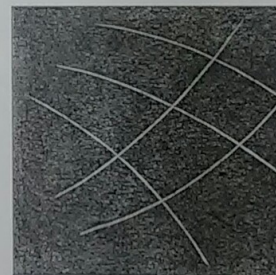
Размыка Сначала заштрихуйте участок водорастворимым карандашом (он дает тот же эффект, что и акварельная краска, при взаимодействии с водой). Затем пройдитесь по штриховке влажной кистью. Следите, чтобы на ней не было излишков воды, а в качестве основы используйте толстую бумагу или картон.

Оттиск Положите бумагу поверх какого-либо текстурного материала и потрите ее плоской стороной грифеля, чтобы текстура проявилась на бумаге. Попробуйте использовать мягкий карандаш на гладкой бумаге; в качестве текстурного материала можно взять, как в данном случае, проволочную сетку.

Высветление Заштрихуйте участок гладкой бумаги мягким карандашом, растушуйте штриховку, а затем частично удалите ее с помощью ластика-клячки. Этот прием используется для бликов и создания различных интересных эффектов.

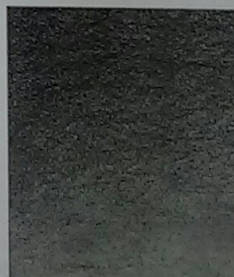
Вдавленные линии Нанесите узор на бумагу с помощью острого предмета, например вязальной спицы. Затем заштрихуйте этот участок, чтобы узор проявился.

Растушевка

Растушевка – важная техника для работы с тенями и тоновыми переходами. Кусочком замши или ткани разотрите штриховку. Не прикасайтесь к работе подушечками пальцев – на них присутствует кожный жир, который может повредить рисунок.

Растушевка на грубой поверхности Для эффекта зерна используйте карандаш 6В на бristolском картоне с веленовой отделкой. Выполните штриховку боковой стороной грифеля, затем растушуйте ее.

Растушевка на гладкой поверхности Используйте карандаш 4В на глянцевом бristolском картоне. Выполните штриховку, затем растушуйте ее.

Работа цветными карандашами

Работать цветными карандашами очень приятно, потому что они просты в обращении. То, как вы затачиваете карандаш, как держите его, насколько сильно надавливаете на стержень, определяет эффект, который получится в результате. Цветные карандаши позволяют добиваться самых разных эффектов, от мягких переходов цвета до ярких бликов и иллюзии реалистичных текстур. Освоив базовые техники рисования цветными карандашами, вы сможете решить, какие из них подходят вам лучше всего. Постоянно практикуясь и экспериментируя, вы расширите свой арсенал приемов и усовершенствуете качество готовых работ.

Нажим

Цветные карандаши не похожи на краски: вы не можете просто набрать на кисть более яркий тон. Поэтому вашей главной хитростью является нажим на карандаш. Лучше всего начинать с легкого нажима, чтобы бумага под штрихами как можно дольше сохраняла шероховатость. С опытом вы научитесь менять нажим в зависимости от желаемого эффекта.

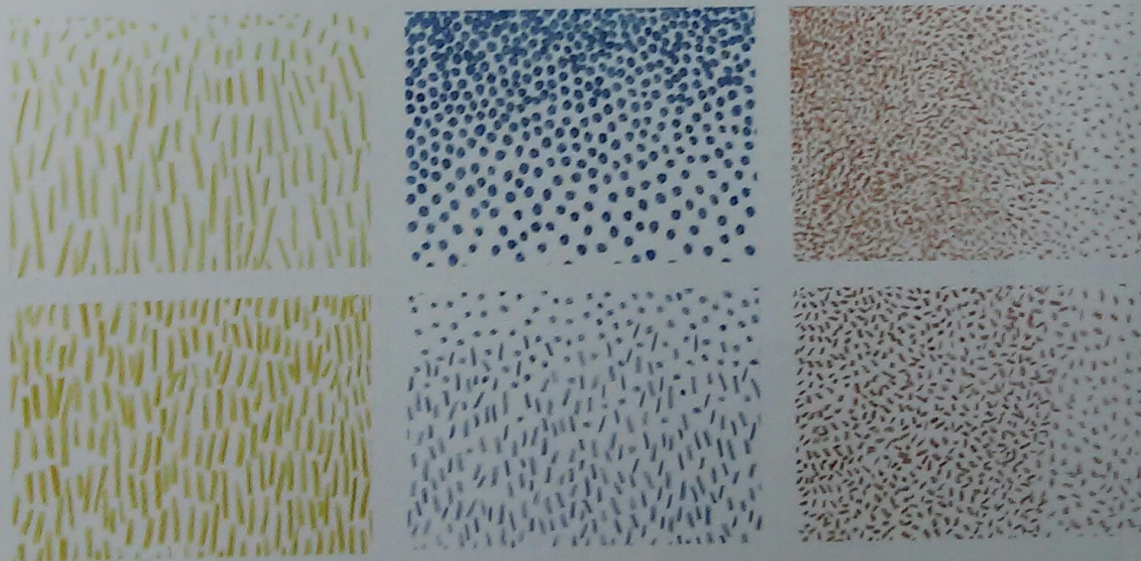
Легкий нажим Цвет нанесен с помощью совсем легкого нажима карандашом на поверхность бумаги. При легком нажиме цвет получается почти прозрачным.

Средний нажим При среднем нажиме обычно выполняется основа под последующие слои. С таким же нажимом вы подписываете свои рисунки.

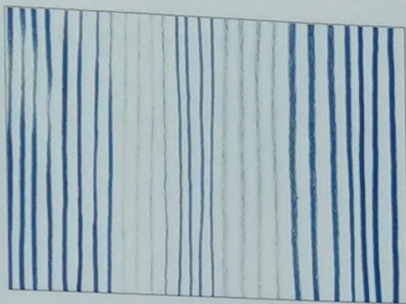
Сильный нажим При сильном нажиме на карандаш бумага теряет шероховатость, а цвет получается почти сплошным.

Штрихи

Каждая линия на рисунке имеет значение — ее направление, толщина и текстура позволяют создавать многочисленные эффекты. Поэкспериментируйте с разными типами штрихов. Возможно, у вас обнаружится склонность к одной-двум разновидностям, но практически любые штрихи позволяют передавать текстуры и привносить в рисунок эмоции.

Штрихи и текстура Вы можете имитировать разные текстуры с помощью точек и штрихов на бумаге. Чтобы точки получались яркими и ровными, попробуйте упереть кончик карандаша в бумагу и вращать его.

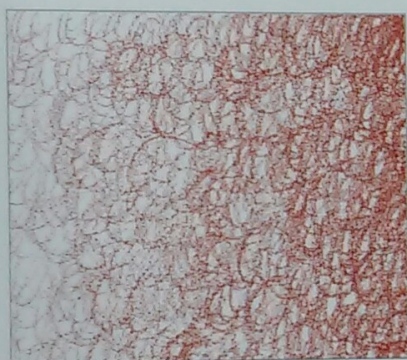

Штрихи и движение Если группа прямых линий задает направление движения (слева), то изогнутые линии (в центре) более четко передают движение как таковое. Попробуйте сочетать разные штрихи, чтобы придать рисунку динамику. Рисуя штрихи наподобие этих, вы поймете, насколько экспрессивными могут быть простые линии.

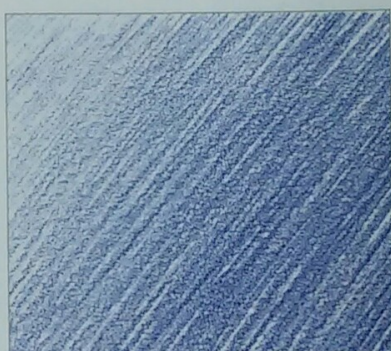

Варьирование линий Попробуйте варьировать толщину и яркость линий, чтобы добиться интересных эффектов.

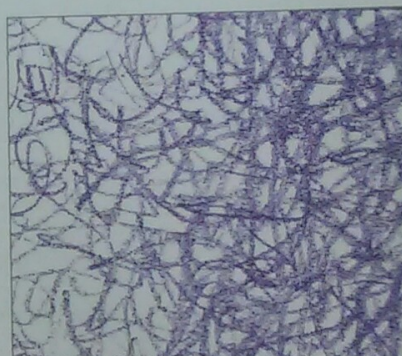
Типы штрихов

Круговые Двигайте карандашом по кругу в произвольном направлении, как здесь, или ровными рядами. Чтобы цвет получился более плотным, как в правой части изображения, позвольте окружностям перекрывать друг друга. Вы можете также варьировать нажим на карандаш.

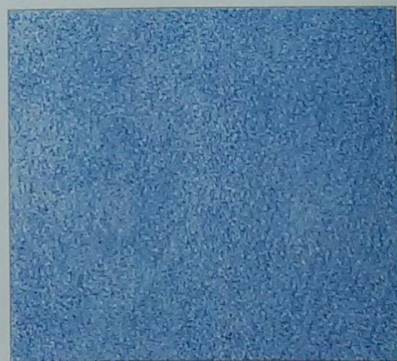
Прямые Возможно, вам больше понравится выполнять прямые штрихи – горизонтальные, вертикальные или диагональные. Они могут быть короткими и разнородными, или длинными и равномерными, в зависимости от желаемого эффекта.

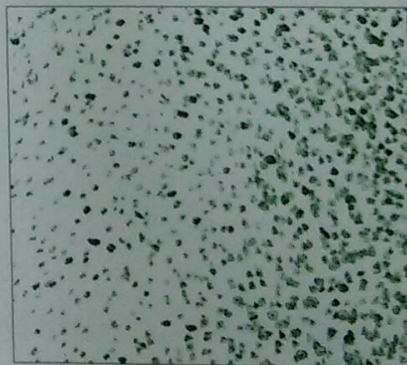
«Каракули» Такого эффекта можно добиться, имитируя «каракули» на бумаге в случайной манере. Изменяя нажим и количество времени, уделяемое отдельным участкам, вы сделаете цвет более плотным или, наоборот, легким.

Перекрестные Чем ближе штрихи расположены друг к другу, тем темнее и насыщеннее получится цвет. Перекрестные штрихи – это параллельные штрихи, выполненные в два слоя под углом друг к другу. Вы можете использовать такую штриховку для заполнения отдельных участков или для передачи соответствующей текстуры.

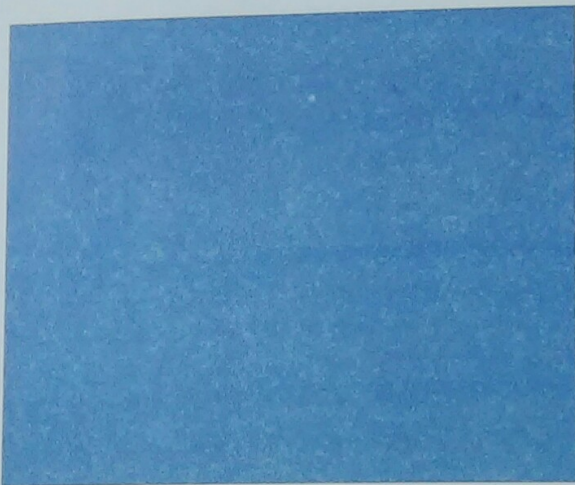
Равномерные Неважно, какой у вас любимый штрих: если вы научитесь равномерно нажимать на карандаш, цвет будет получаться однородным. В данном случае использованы круговые штрихи. Обратите внимание: когда цвет однородный, практически невозможно понять, какими штрихами он нанесен.

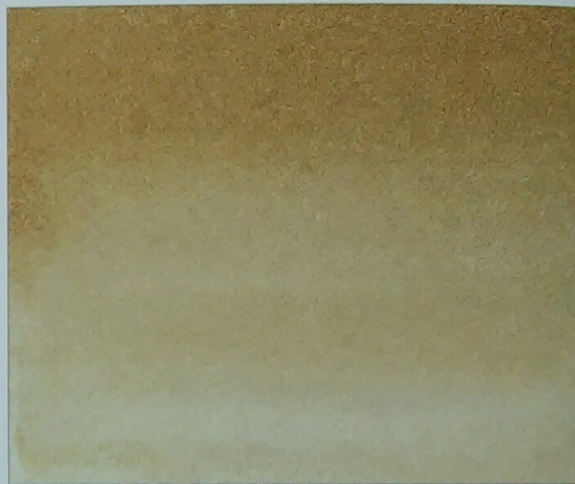
Точки Это наиболее механический из всех способов нанесения цвета, однако с его помощью можно создать великолепную текстуру. Хорошо заточите карандаш и начинайте заполнять нужный участок небольшими точками. Если цвет должен быть плотным, располагайте точки теснее друг к другу.

Работа маслом и акриловыми красками

Существует множество техник и инструментов для передачи разнообразных текстур и эффектов. Изучив некоторые из них, вы сможете разнообразить свой творческий арсенал, а процесс работы с красками сохранит для вас свежесть, яркость и новизну. Образцы на этом развороте выполнены акриловыми красками.

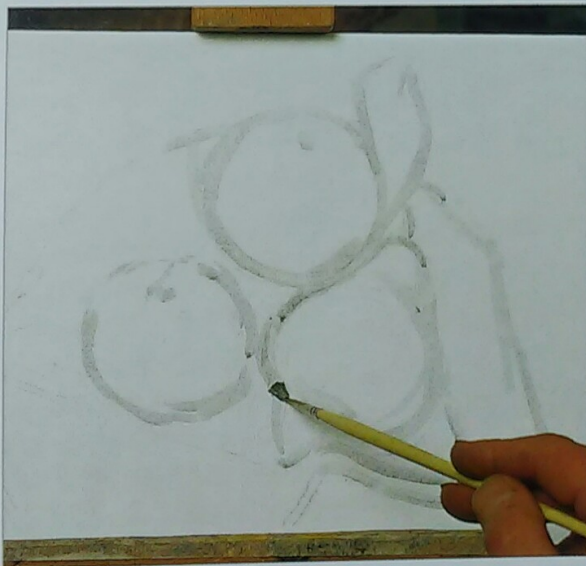

Равномерная размывка Для получения такого эффекта акриловая краска была сильно разведена водой (для масляной краски используйте растворители) и нанесена на бумагу перекрывающимися горизонтальными мазками.

Градуированная размывка По мере движения сверху вниз используйте больше воды и меньше краски. Градуированная размывка – отличный прием для заполнения фона.

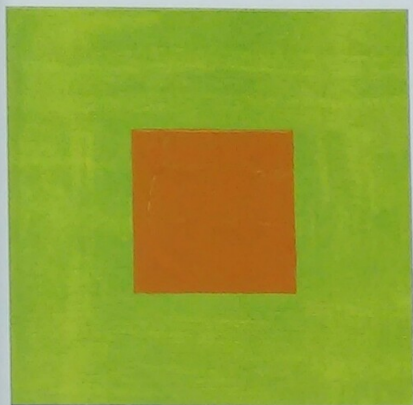
Берегите свое время — делайте наброски!

Сделайте набросок Выделите несколько минут, чтобы выполнить набросок, — это поможет вам сэкономить время и добиться наилучших результатов. Например, перед выполнением размывки нанесите на бумагу контуры будущего рисунка.

Предосторожности Держите под рукой все инструменты, которые могут понадобиться, в частности линейку или угольник: их можно будет использовать в качестве направляющих. Также пригодятся бумажные полотенца и безворсовая тряпочка.

Темным по светлому Мазки темной краски поверх светлой размывки, которая проступает сквозь верхний слой, создают текстурный эффект, особенно на грубой бумаге.

Сухим по сырому Выполните легкую размывку, затем, пока краска еще не просохла, окуните сухую кисть во вторичный цвет и выполните быстрые мазки, чтобы получился зернистый эффект.

Импасто Используя кисть или мастихин, наносите в разных направлениях густые мазки, чтобы получились выпуклые «гребешки» краски. Эту технику можно использовать для нанесения бликов.

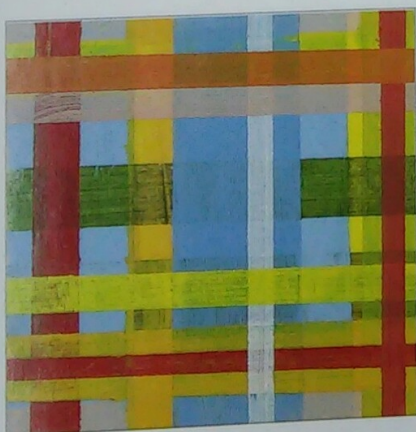
Песшировка сухим по сухому Сухой кистью нанесите полупрозрачную краску поверх сухой основы, чтобы последняя слегка просматривалась. Отличный прием для передачи трехмерности.

Пунктир Возьмите жесткую кисть; держите ее вертикально ворсом вниз. Быстрыми движениями наносите краску, поворачивая кисть при прикосновении к бумаге. С помощью этого приема можно создавать иллюзию отражения.

Царапины Боковой стороной лопатки мастихина нанесите бороздки и царапины разного типа поверх влажной краски. Прием помогает получать грубые текстуры.

Бумажный скотч Бумажный скотч можно наклеивать поверх высохшей акриловой краски и снимать, не опасаясь ее повредить. Тем не менее следите, чтобы краска не скапливалась у края скотча.

Удаление краски Прижмите к бумаге влажную кисть или ткань, чтобы частично удалить краску с влажной размывки. Если краска успела высохнуть, увлажните участок и удалите краску бумажным полотенцем.

Сухая кисть Наберите на старую плоскую или веерообразную кисть густую краску, промокните полотенцем, чтобы удалить избыток влаги, а затем нанесите краску быстрыми, легкими, равномерными мазками.

Работа акварелью

При работе с прозрачной акварелью эффект достигается за счет просвечивающей белой бумаги и способности краски пропускать свет. Хорошая акварель словно светится изнутри — ни одна другая краска не дает подобных результатов. Чтобы работа получилась живой и полной энергии, желательнее смешивать краски непосредственно на бумаге, в процессе работы. Не бойтесь выпустить процесс из-под контроля; позвольте цветам смешиваться под воздействием силы тяжести, и вы получите очень динамичное изображение. Конечно, отчасти вы отдадитесь на волю случая, но если держать композицию под контролем, неожиданные цветовые эффекты могут получиться очень выразительными.

Сырым по сухому

Метод подразумевает выполнение цветной размывки на сухой бумаге для акварели; цвета перемешиваются между собой, создавая интересные границы и переходы.

Смешивание на палитре и при работе сырым по сухому

Чтобы почувствовать разницу между смешиванием красок на палитре и смешиванием на бумаге, выполните два образца фиолетового цвета. Сначала смешайте на палитре ультрамарин и ализарин малиновый до получения насыщенного тона, затем, набрав на кисть полученную смесь, нанесите мазок на сухую акварельную бумагу (слева). После этого на другой участок сухой акварельной бумаги нанесите мазок ультрамарина. Пока краска еще влажная, добавьте в нижнюю часть мазка немного ализарина малинового и посмотрите, как цвета смешаются между собой (справа). Сравните два образца. При смешивании красок на бумаге появляется больше динамики.

Размывка с переходами

Размывка с переходами отличается от техники сырым по сухому тем, что мазки краски наносятся на влажную бумагу, а не на сухую. Результаты похожи, однако на влажной бумаге переходы между цветами получаются более плавными. Чистой водой увлажните участок, на котором собираетесь работать, дайте слегка подсохнуть. Пока бумага еще влажная, нанесите цветные мазки и посмотрите, как они смешаются между собой.

Получение размывки с переходами Увлажнив бумагу чистой водой, нанесите на нее мазок ультрамарина (слева). Сразу же добавьте немного ализарина малинового (в центре) и покачайте лист, чтобы цвета перемешались (справа). Сравните результат с образцом, иллюстрирующим технику сырым по сухому, — разница обусловлена предварительным увлажнением бумаги.

Сырым по сырому

Эта техника напоминает размывку с переходами, однако бумагу следует тщательно смочить водой, прежде чем наносить краску. Чем более влажной будет бумага, тем быстрее, легче и равномернее распределится на ней краска. Хорошо смочите водой участок, на котором собираетесь работать. Когда поверхность бумаги приобретет матовый блеск, нанесите еще один слой воды. Вновь дождитесь матового блеска бумаги, после чего выполните на ней цветную размывку и посмотрите, как смешаются цвета.

Работа в технике сырым по сырому Как следует смочите водой участок, на котором собираетесь работать, еще раз увлажните его и дождитесь матового блеска. Нанесите мазок ультрамарина, захватив как сырой, так и сухой участки бумаги. Теперь добавьте другой оттенок синего, например кобальт, а часть бумаги оставьте белой (слева). Добавьте немного сиены (в центре) и каплю ализарина малинового (справа). На сыром участке бумаги переходы получатся плавными и постепенными, на сухом — более выраженными.

Лессировка

Эта техника подразумевает выполнение двух и более слоев прозрачной размывки. Она позволяет создавать красивый равномерный фон.

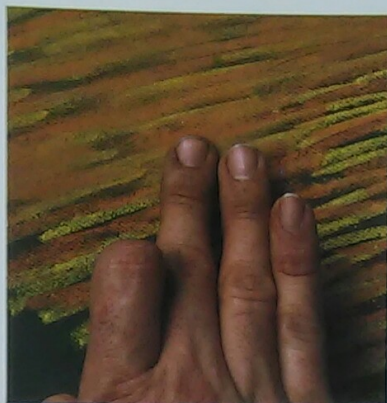
Создание лессировки Нанесите мазок ультрамарина на влажную или сухую бумагу (слева). Когда краска высохнет, выполните поверх нее размывку ализарином малиновым (справа). Приглушенный фиолетовый оттенок является результатом нанесения двух слоев разного цвета.

Работа пастелью

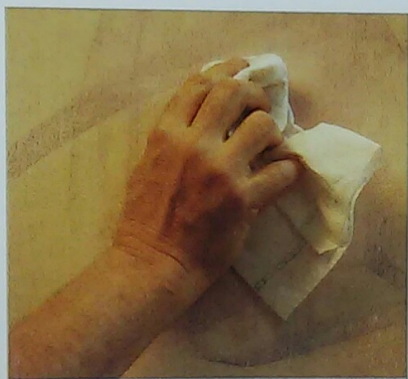
Отдельные штрихи На этом образце фиолетовые штрихи наложены на желтый фон. Цвета не смешиваются, однако на расстоянии образец выглядит оранжевым – как будто краски перемешались.

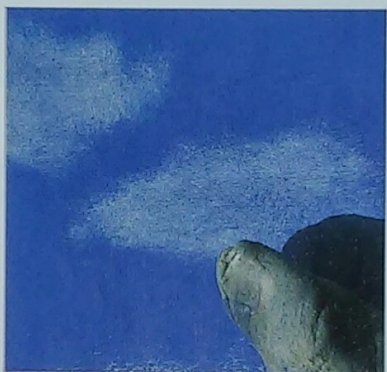
Растушевка пальцами Растушевав пастель пальцами, можно добиться самых плавных переходов цвета; главное – не забывать после каждого движения вытирать руки, чтобы цвета не получились грязными.

Растушевка целлюлозной палочкой Для растушевки небольших участков некоторые художники используют целлюлозную палочку. Ее кончиком можно растушевывать мелкие детали, требующие особого внимания.

Использование тряпочки Для смешивания цветов на крупных участках фона можно воспользоваться тряпочкой или бумажным полотенцем. Чтобы высветлить отдельную область, удалите часть пастели, стерев ее мягким бумажным полотенцем.

Удаление пастели Если вам нужно удалить пастель с определенного участка, воспользуйтесь ластиком-клячкой. Чем сильнее вы надавите на него, тем больше пастели удалите. Разминайте ластик снова и снова, чтобы полностью его использовать.

Передача текстуры Чтобы изобразить определенную текстуру или узор, сначала нанесите на основу плотный слой пастели. Затем кончиком пастельного карандаша передайте текстуру или выполните узор. По желанию можно использовать два и более цветов.

Бумажный скотч Прямые линии легко получить с помощью бумажного скотча. Приклейте скотч к бумаге, плотно прижав. Затем нанесите пастель и удалите скотч. Прямые линии готовы.

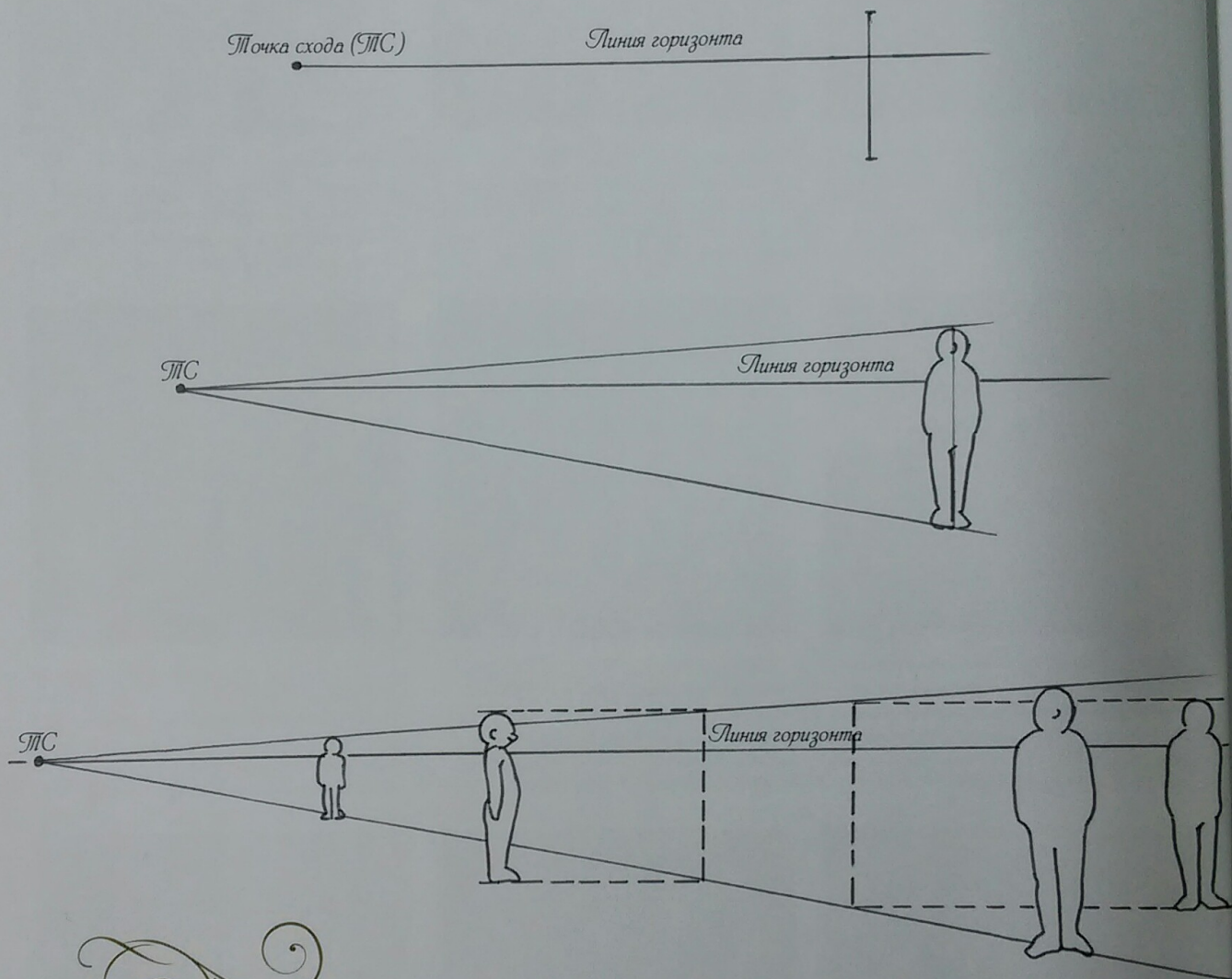
Цветовые переходы на текстурной поверхности Цвета следует наносить боковой стороной пастельного мелка постепенно, по одному. Чтобы текстура бумаги оставалась видна, не давите на мелок слишком сильно.

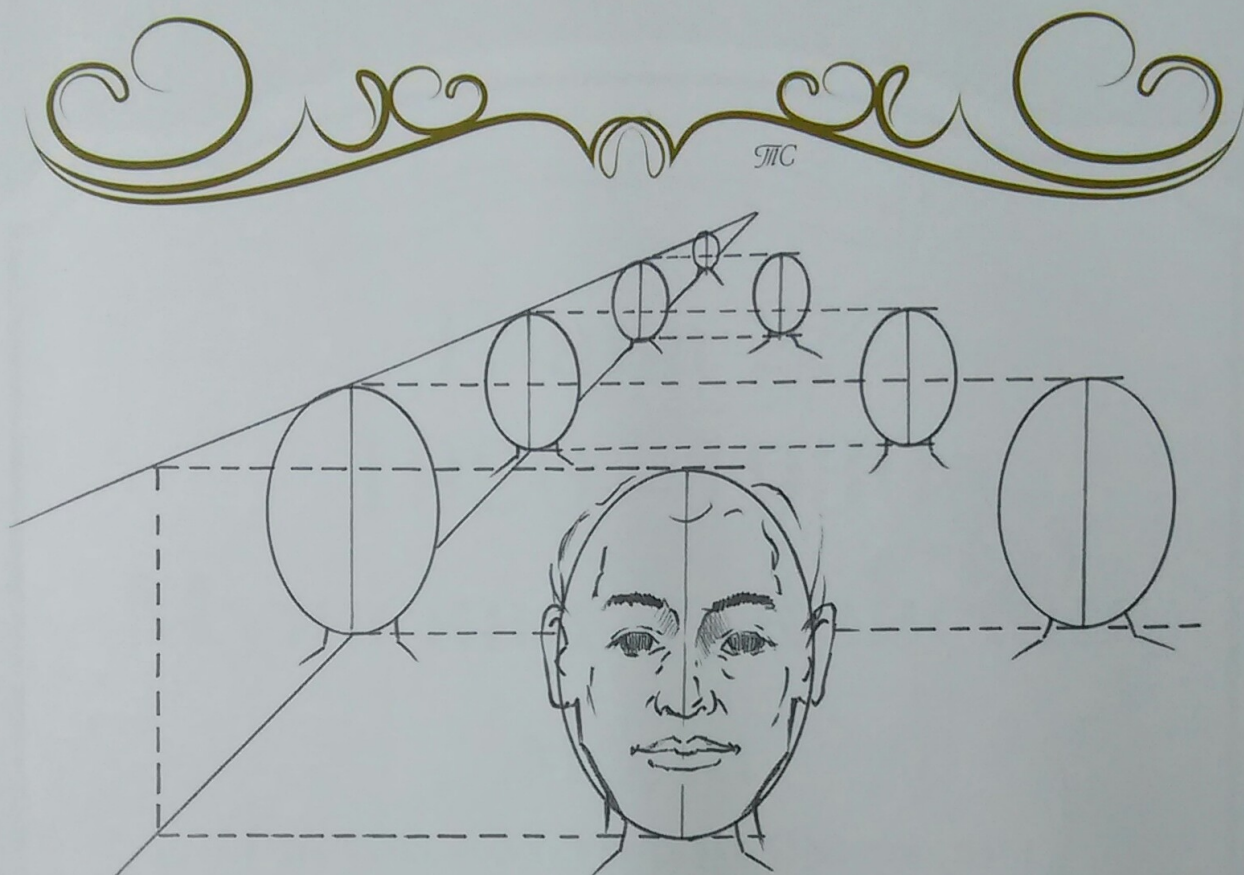
Лессировка Как и акварель, пастель можно наносить послойно. Работайте боковой стороной пастельного мелка с легким нажимом, чтобы он скользил по бумаге. После нанесения второго слоя пастели у вас получится новый оттенок – смесь двух цветов.

Изображение людей в перспективе

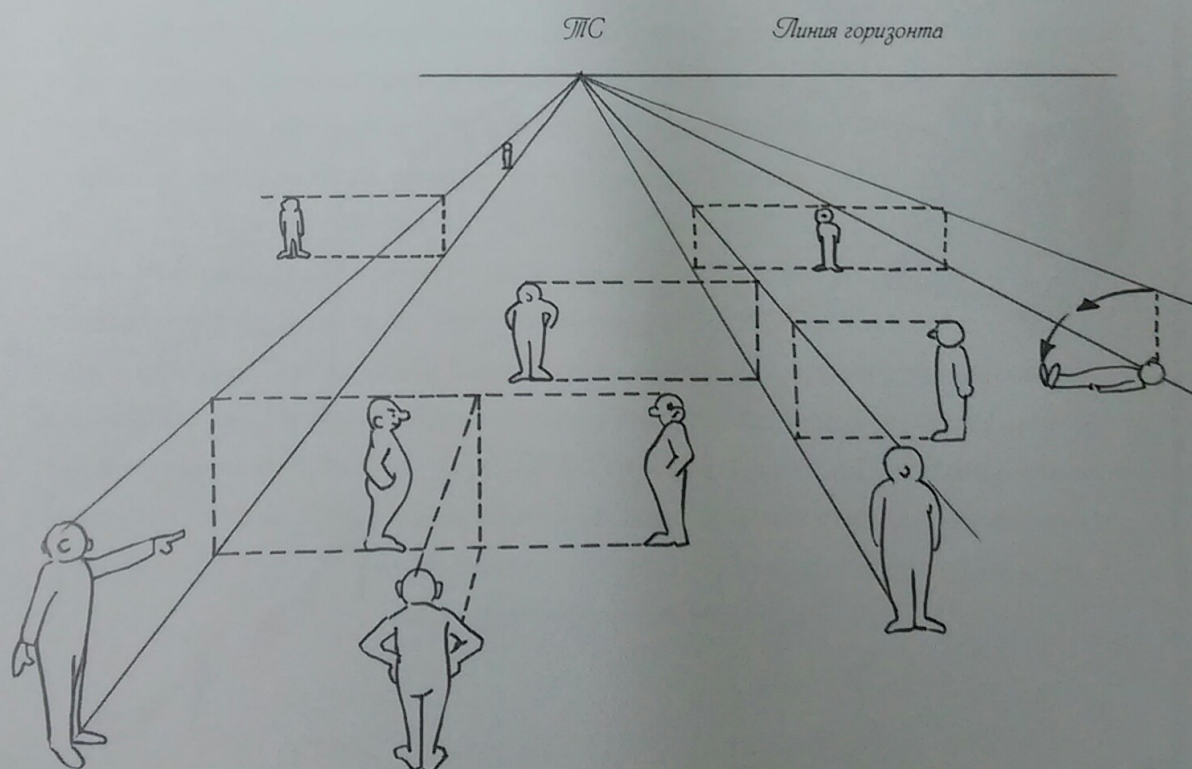
Чтобы поупражняться в передаче перспективы, попробуйте нарисовать человеческие головы анфас, как они располагаются в зале кинотеатра. Начните с определения точки схода на уровне глаз. Нарисуйте одну большую голову — это будет человек, расположенный ближе всего к вам, — и используйте ее как ориентир для определения размеров остальных голов на рисунке. Помните, что в композиции может быть две и больше точек схода.

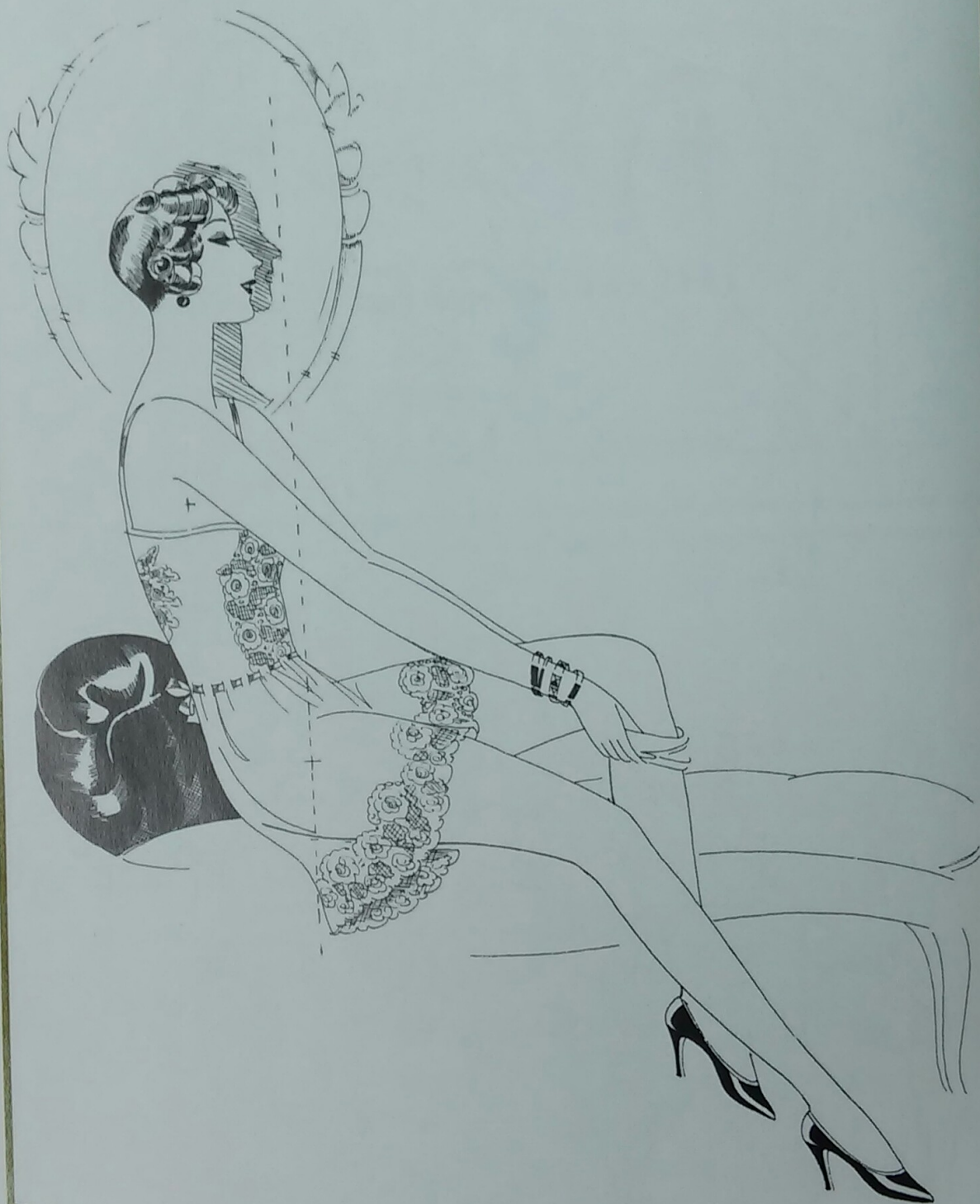

Обратите внимание: по мере
удаления объекты становятся
мельче и теряют в деталях.

Если вы начинающий художник, то попрактикуйтесь с базовой, одноточечной перспективой. По мере приобретения опыта пробуйте добавлять еще одну или две точки схода.

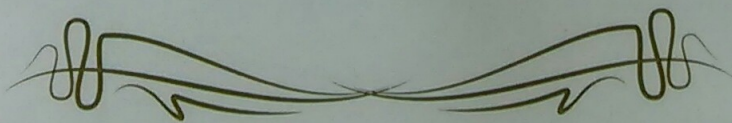

Глава 2: 1920—1930

Мужская и женская мода

Рисуем с Уолтером Фостером

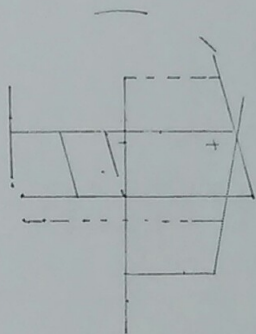
1920-е годы стали революционным этапом в развитии моды, особенно женской. Покупательная способность у людей росла. Благодаря новациям в промышленной сфере и массовому производству одежды качественные вещи стали стоить дешевле, чем раньше. Эмансипированные женщины отплясывали ночи напролет под джазовую музыку; мужчины, подчиняясь требованиям эпохи, стремились подчеркнуть свою молодость и атлетизм. В 1930-х Голливуд с его эскапизмом начал оказывать сильное влияние на творчество модельеров, благодаря чему этот период, несмотря на Великую депрессию, стал эпохой роскоши и гламура. Платья стали более женственными; теперь они подчеркивали все изгибы тела. Дневные образы были сдержанными, вечерние — откровенными и шикарными. Кинозвезды, в частности Фред Астер и Гарри Купер, стали законодателями мужской моды; благодаря этим людям костюмы с зауженными брюками и мягкие фетровые шляпы превратились в самые актуальные предметы мужского гардероба.

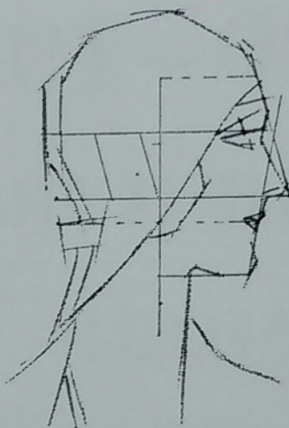
Голова

Стилистика изображения головы на рисунке задает тон всему образу. Потренируйтесь рисовать мужские и женские головы в разных положениях; помните, что необходимо выполнять предварительные наброски карандашом, чтобы проще было рисовать тушью.

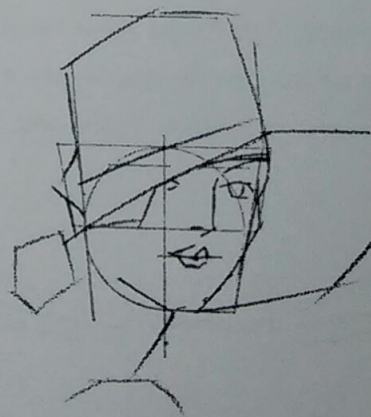
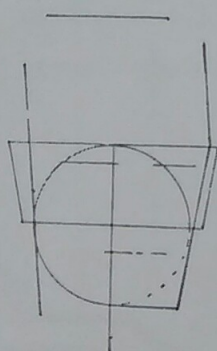
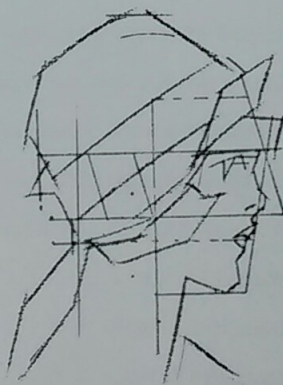
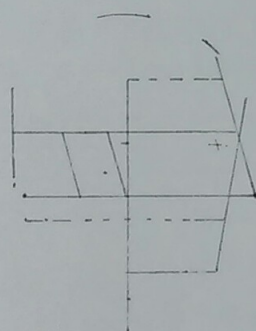
1

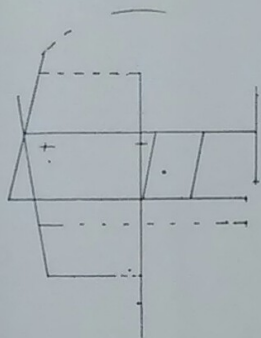
2

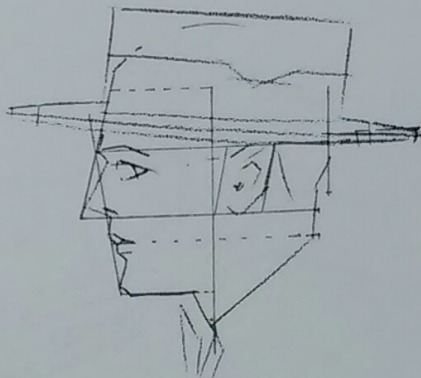
3

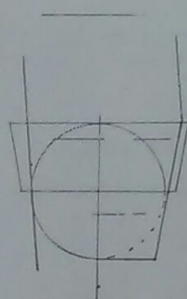
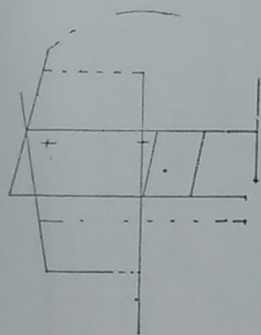
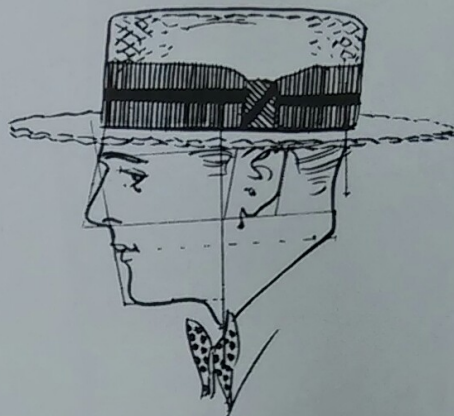
1

2

3

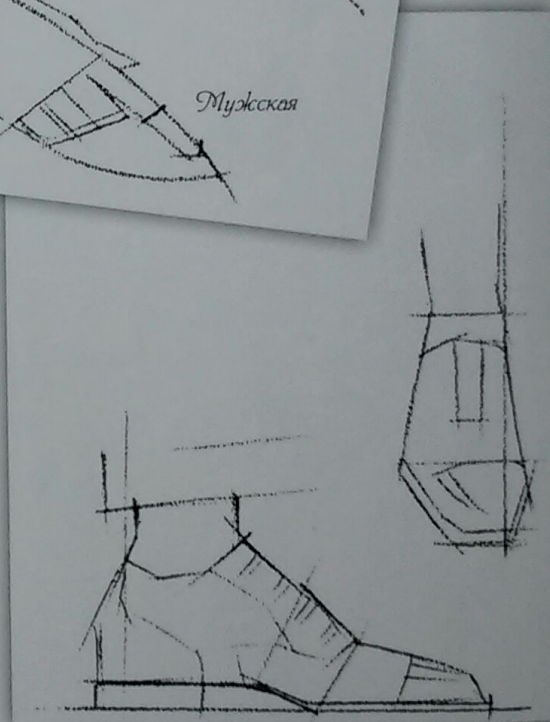
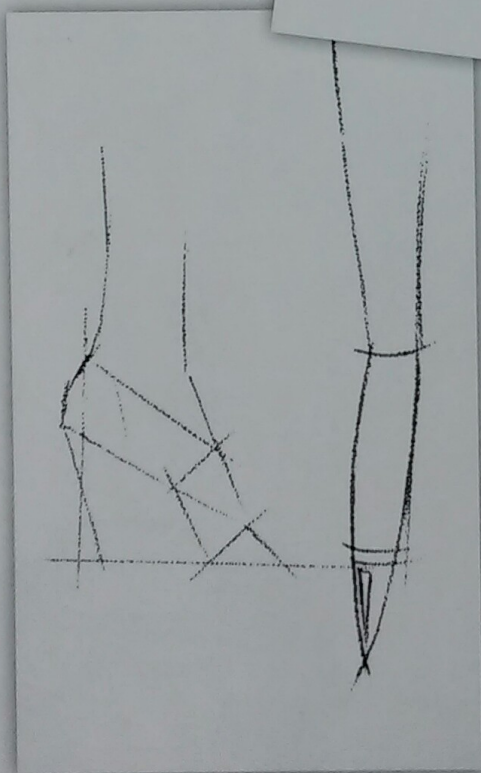
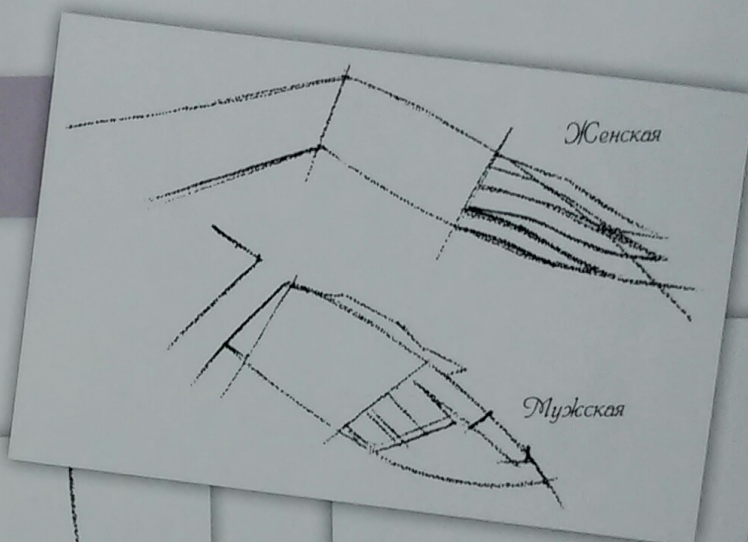

*Вы можете использовать базовые образы, приведенные выше,
в качестве отправной точки для ваших экспериментов.*

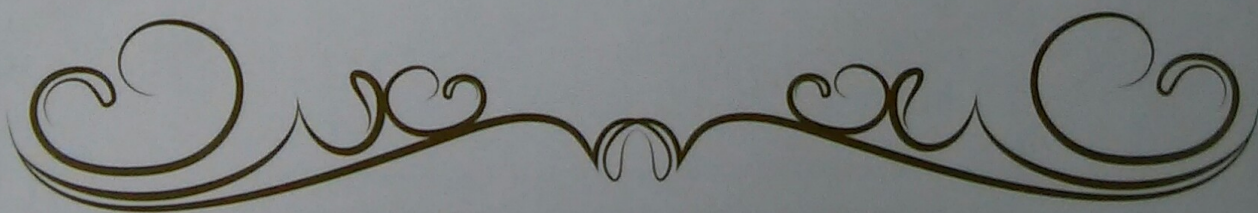
Кисти и стопы

Вне зависимости от таланта, рисование требует координации рук, глаз и мозга, а также понимания анатомии человека и определенных технических навыков. Лучше продумать и нарисовать одну линию, чем набросать много штрихов, которые вас только запутают. Если вы сделали ошибку, просто сотрите ненужную линию и нарисуйте ее там, где она должна быть.

Пальцы руки всегда рисуйте в последнюю очередь.

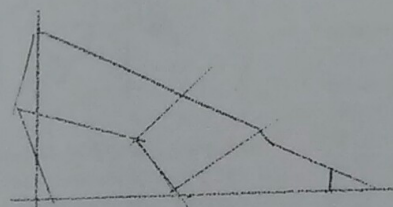
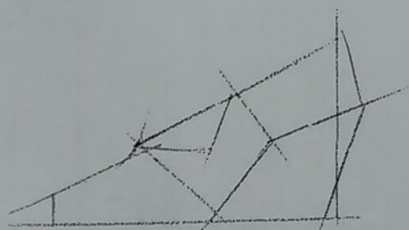
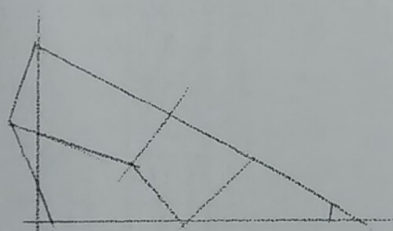

*Набросок необходим при рисовании
карандашом, маслом, акриловыми красками,
пастелью или акварелью.*

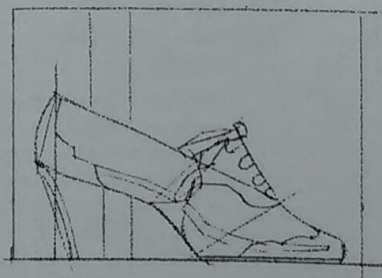
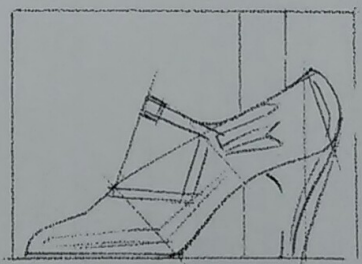
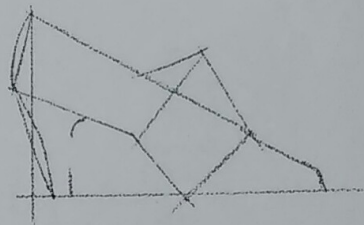

Когда рисуете туфли, не забывайте, что каблук должен пересекать линию равновесия.

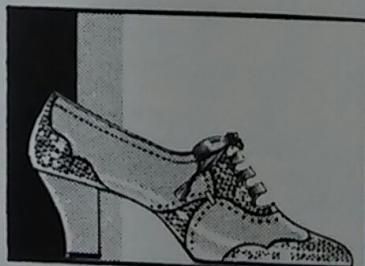
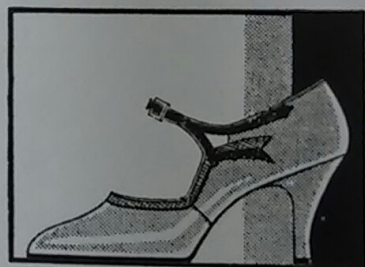
1

2

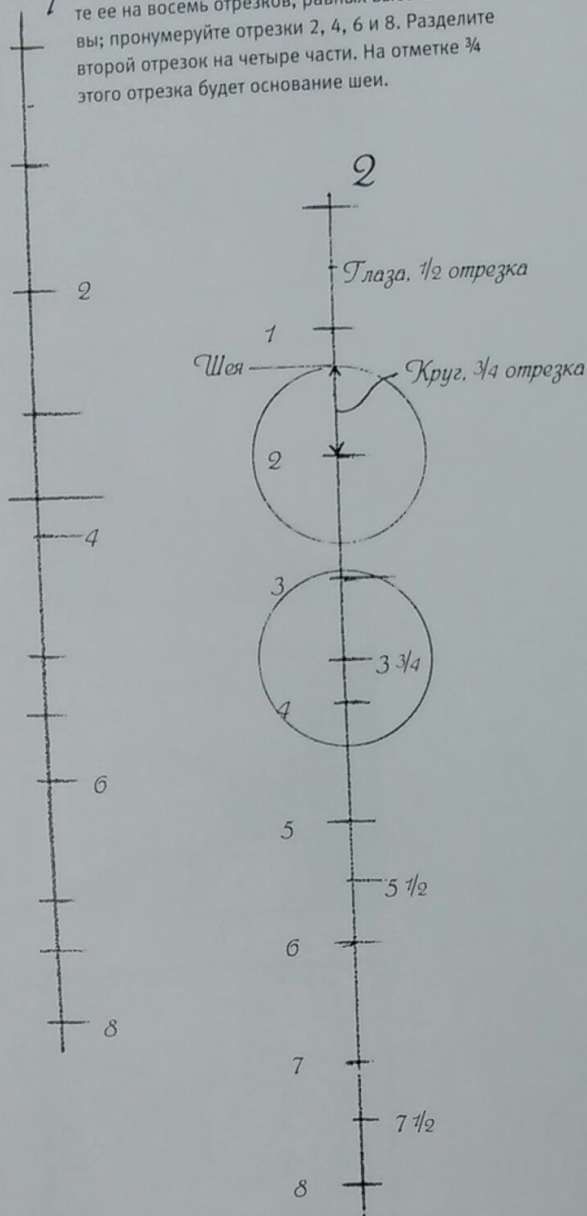

3

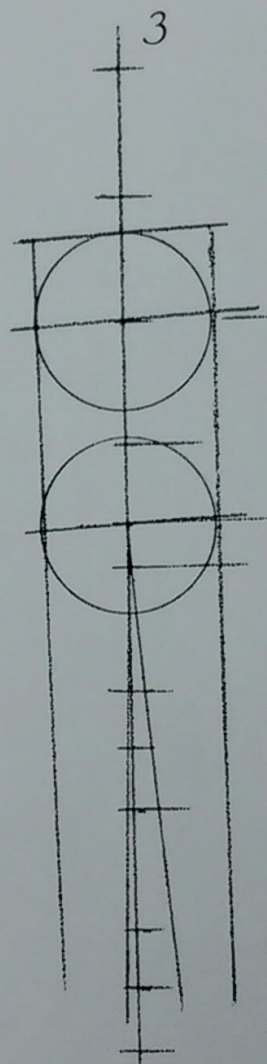

Мужская фигура

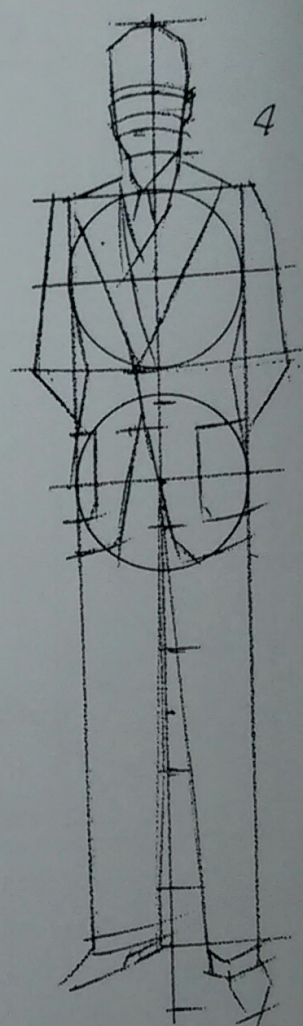
1 Нарисуйте вертикальную линию, затем разделите ее на восемь отрезков, равных высоте головы; пронумеруйте отрезки 2, 4, 6 и 8. Разделите второй отрезок на четыре части. На отметке $\frac{3}{4}$ этого отрезка будет основание шеи.

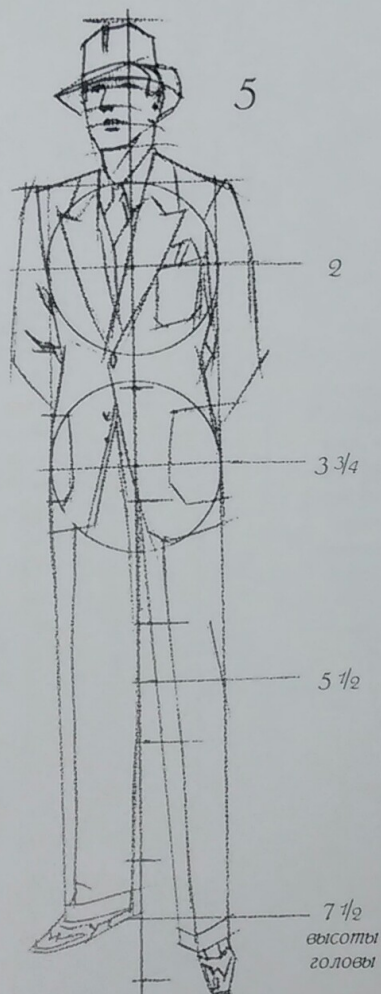
Поместите иглу циркуля на точку 2, раскройте циркуль до точки основания шеи. Так вы получите необходимый диаметр окружности при рисовании стандартной фигуры. В зависимости от типа фигуры окружности могут быть также большего или меньшего диаметра.

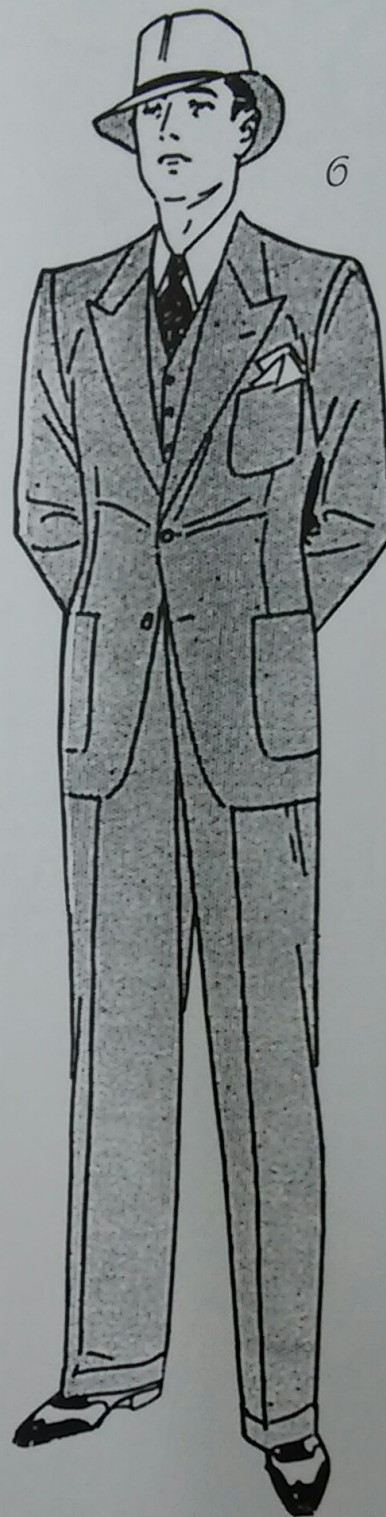
Нарисуйте горизонтальную линию на уровне основания шеи, затем вертикальные линии по наружной стороне окружностей, чтобы наметить линии плеч и бедер. Если фигура стоит, опираясь на правую ногу, правое бедро должно быть немного выше, а правое плечо – опущено. Центр окружности смещается вправо от линии равновесия.

Теперь нарисуйте контуры тела, рук и ног. Обратите внимание: локти у мужской фигуры находятся на уровне $2\frac{3}{4}$, колени на уровне $5\frac{1}{2}$, а пятки на уровне $7\frac{1}{2}$. Нарисуйте линии шеи, глаз и подбородка.

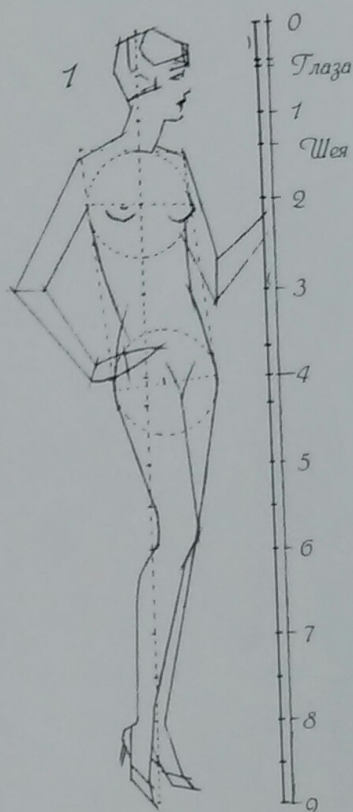

Добавьте детали: шляпу, лацканы пиджака, карманы, черты лица.

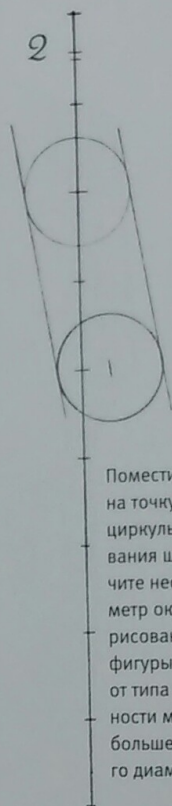

Центральная линия шеи и щиколотка всегда находятся на линии равновесия (или вертикальной линии), за исключением случаев, когда фигура опирается на обе ноги или находится в движении. Данный набросок выполнен пером № 170 и кистью № 3.

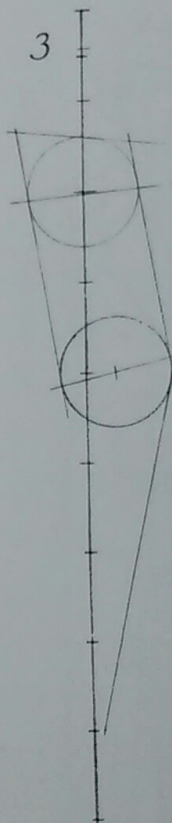
Женская фигура

Нарисуйте вертикальную линию, затем разделите ее на 8 отрезков, равных высоте головы, пронумеруйте отрезки 2, 4, 6 и 8. Второй отрезок разделите на три части. На отметке $\frac{3}{4}$ этого отрезка будет основание шеи.

Поместите иглу циркуля на точку 2, раскройте циркуль до точки основания шеи. Так вы получите необходимый диаметр окружности при рисовании стандартной фигуры. В зависимости от типа фигуры окружности могут быть также большего или меньшего диаметра.

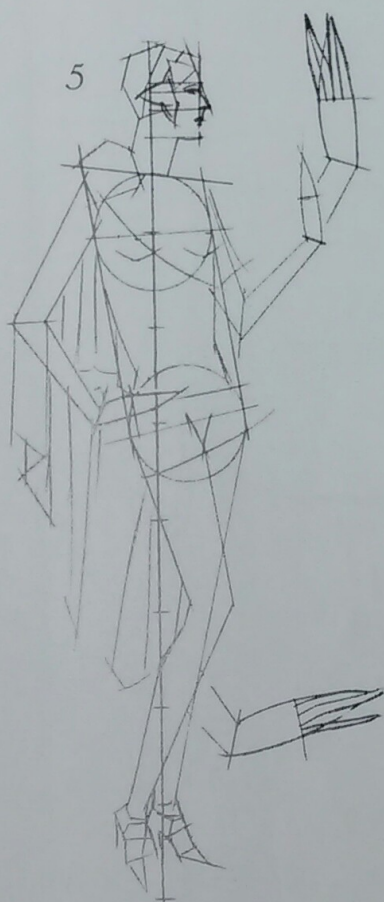

Бедро поднимается, а плечо опускается со стороны той ноги, на которую опирается фигура. Поэтому нарисуйте линии, как показано слева. Наметьте линию ноги, которая определяет положение тела.

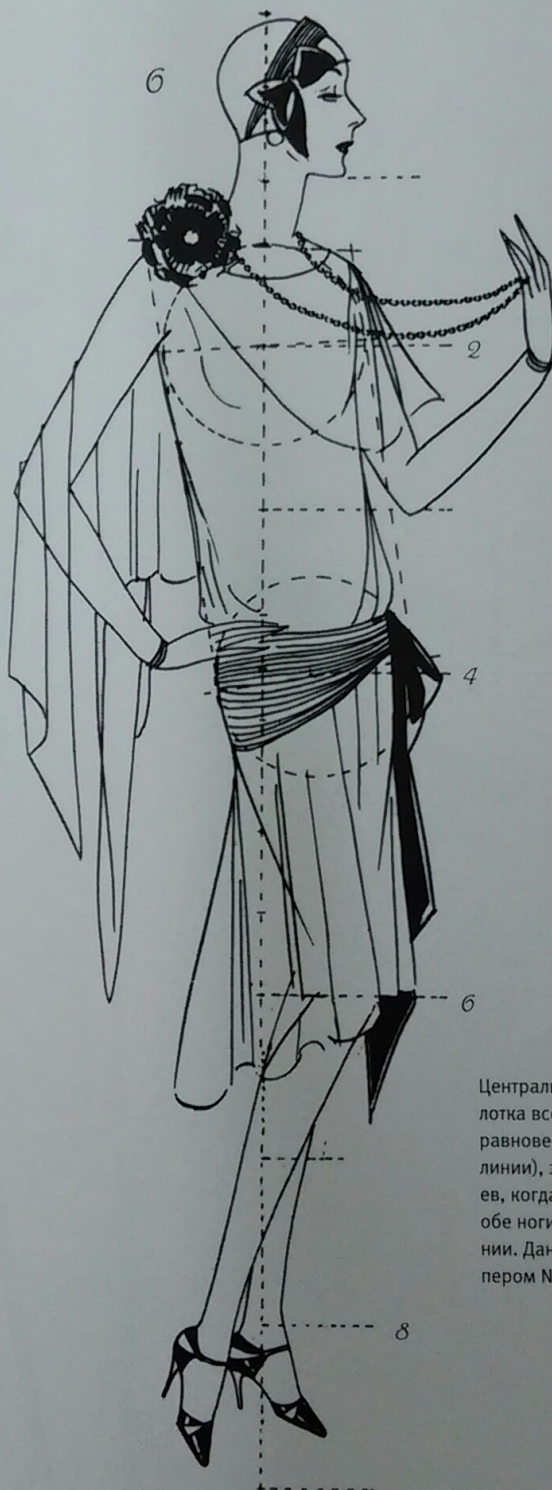

Нарисуйте контуры тела, ног и рук. Обратите внимание: плечи находятся на уровне 3, колени на уровне 6, а щиколотки на уровне 8. Нарисуйте линию шеи, затем наметьте линии глаз и подбородка.

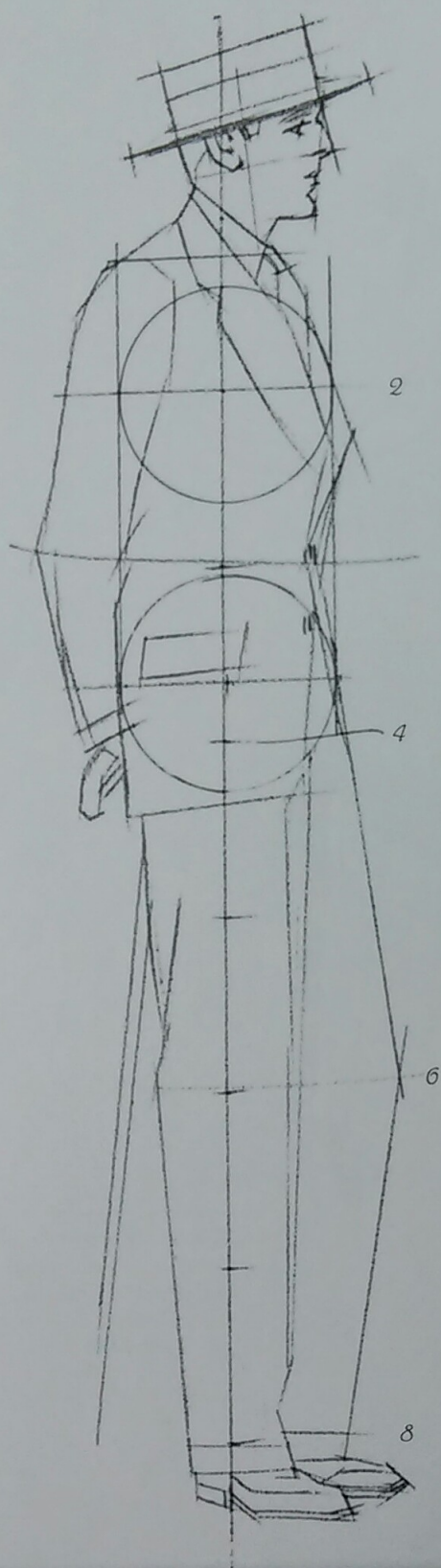

Последними нарисуйте ладони в форме листьев (см. «Кисти и стопы», с. 28). Разделив их пополам, вы получите длину пальцев; прорисуйте пальцы, придав им нужное положение. Набросайте костюм.

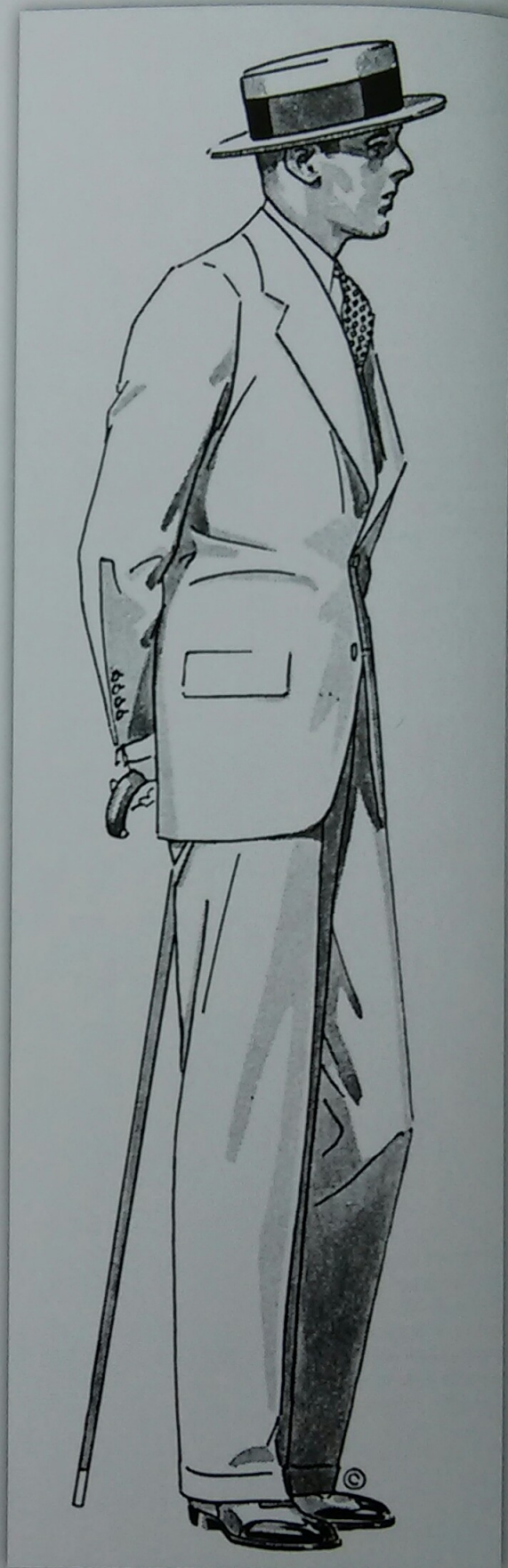

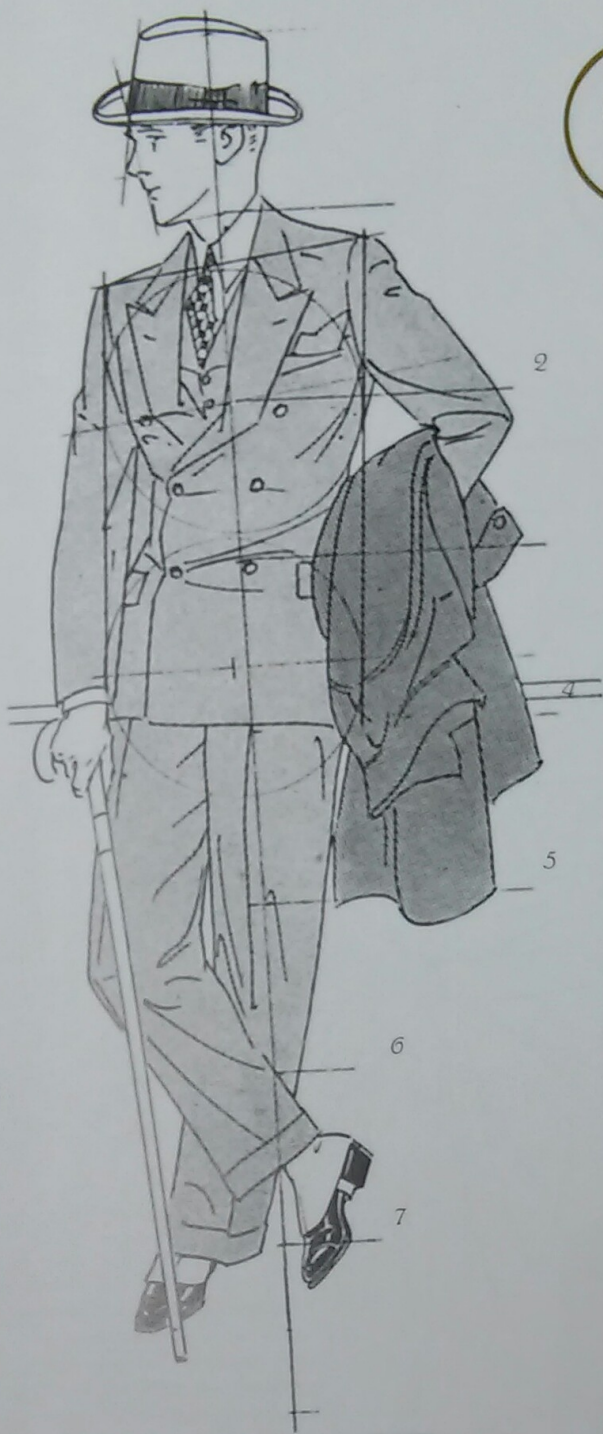
Центральная линия шеи и щиколотка всегда находятся на линии равновесия (или вертикальной линии), за исключением случаев, когда фигура опирается на обе ноги или находится в движении. Данный набросок выполнен пером № 170 и кистью № 3.

Городской шик

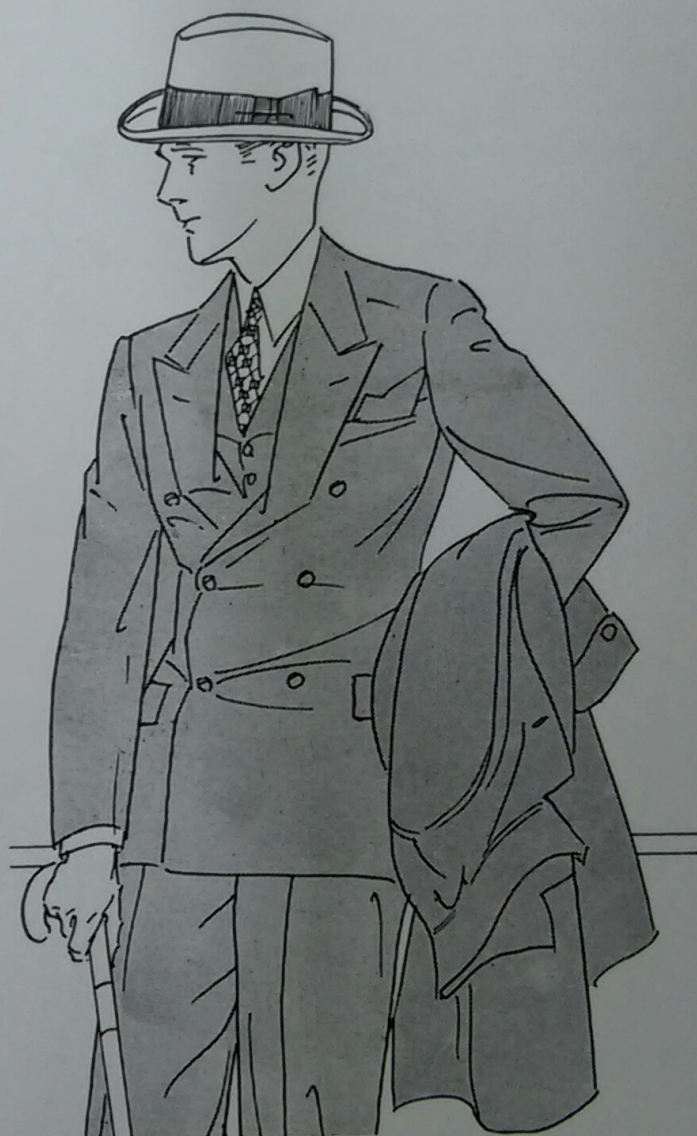

Если вы рисуете фигуру в профиль, диаметр окружностей следует уменьшить. Поместите иглу циркуля на линию подбородка и раскройте циркуль до линии бровей, получив радиус окружности.

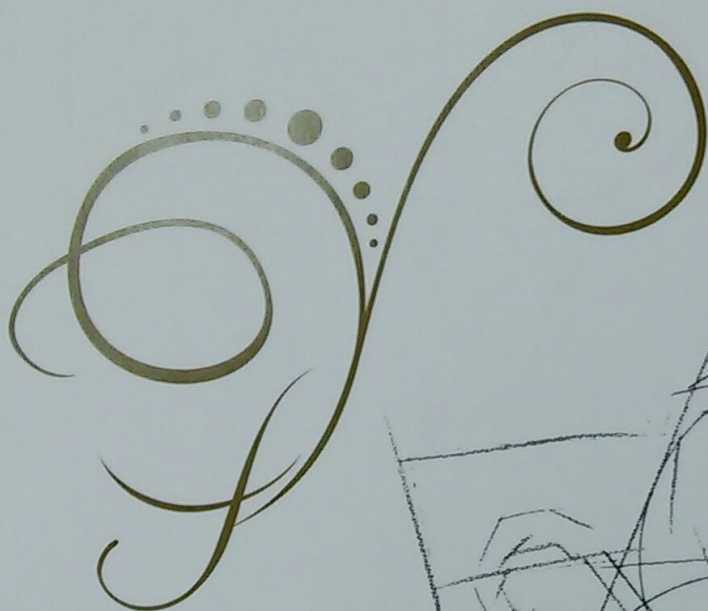

Голова, фрагмент

Кисть, фрагмент

Важно научиться набрасывать и прорисовывать простые стоящие фигуры, прежде чем переходить к более сложным изображениям фигур в разных ракурсах.

Рисовать сидящие фигуры сложнее, чем стоящие, поскольку нижнюю часть тела в первом случае надо изображать укороченной. Обратите внимание: центр верхней окружности остается в точке 2, в то время как центр нижней, обрисовывающей ягодицы, находится в точке 3. У стоящей фигуры центр нижней окружности обычно располагается на уровне $3 \frac{2}{3}$ или $3 \frac{1}{2}$ высоты головы.

Современная женщина

Как и на рисунке на с. 34 («Городской шик»), окружности в данном случае меньшего диаметра, так как фигура стоит в профиль. Поместите иглу циркуля на линию подбородка и раскройте циркуль до линии бровей, чтобы получить радиус окружности.

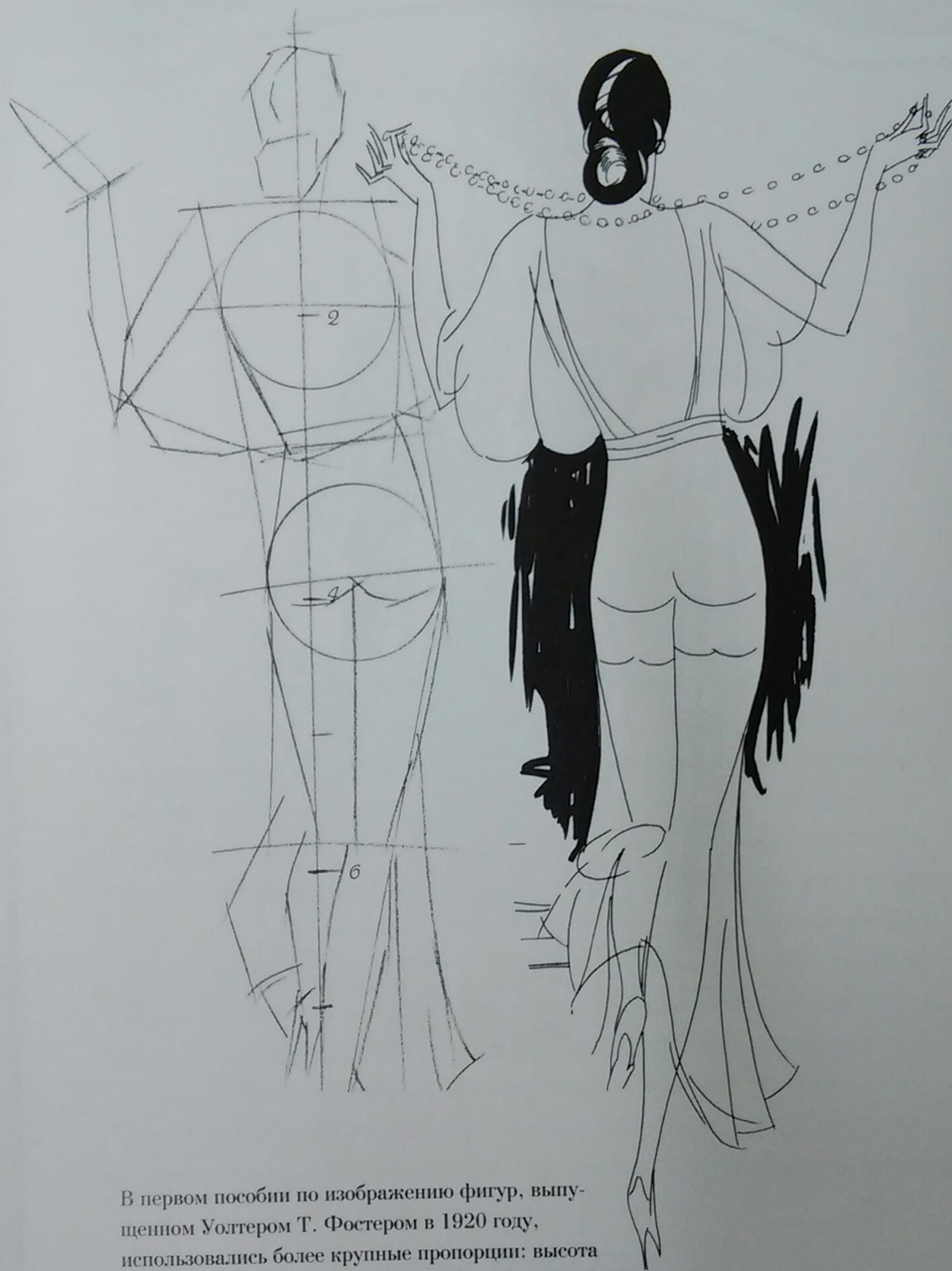
В эпоху, когда в моде были максимально простые облегающие платья, женщины, чтобы подчеркнуть свою молодость и привлекательность, уделяли огромное внимание аксессуарам. Накидки, шляпки, ожерелья и серьги могли превратить даже скромный наряд в роскошный ансамбль. Прически украшали декоративными повязками и гребнями, на головы надевали тюрбаны и шляпки в форме колокола. На иллюстрации ниже показана шляпка в стиле звезды немого кино.

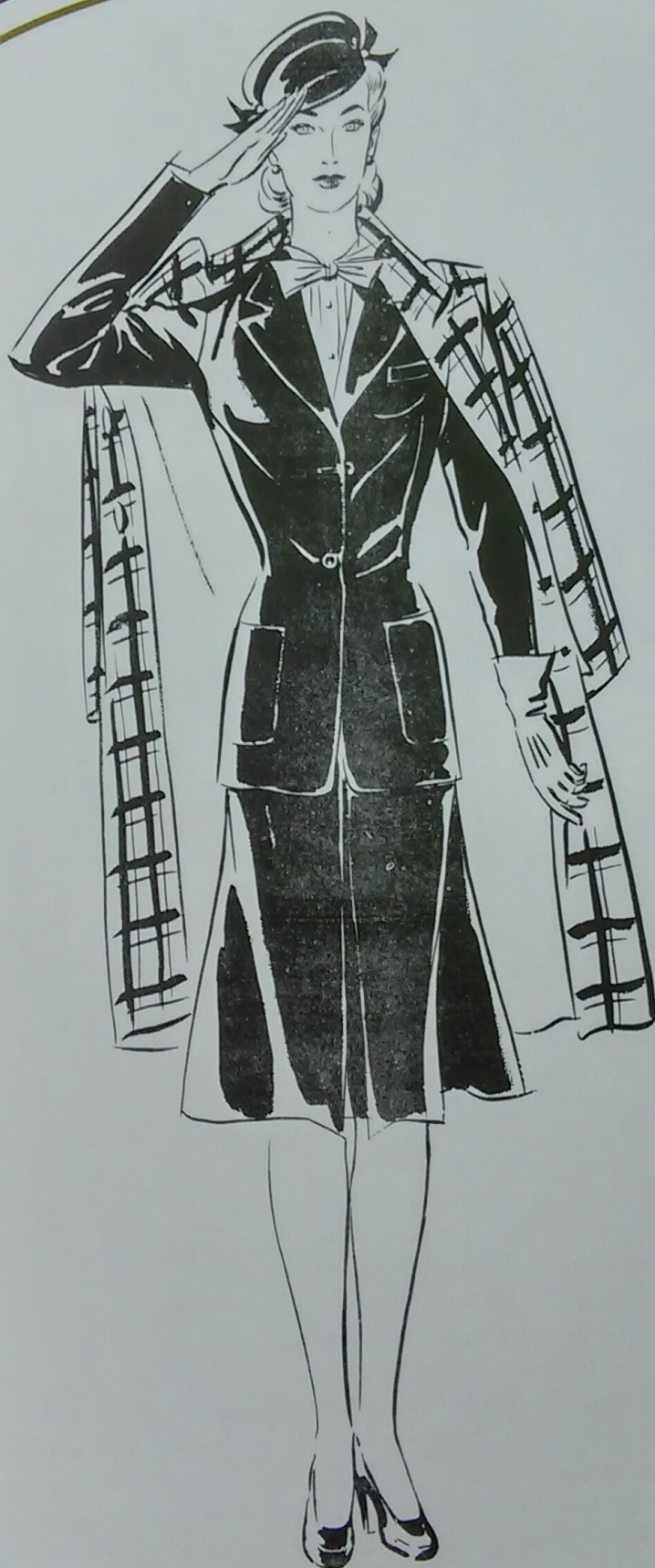
Помните, что с течением времени изменялись требования моды к пропорциям фигуры. Попробуйте выбрать фигуру, которая нравится вам больше всего, и использовать ее пропорции для своих набросков.

Чтобы рисунок выглядел завершенным, необходимо прорисовать пальцы. Полистайте журналы, чтобы выбрать для них наилучшее положение, или посмотрите на собственные руки. Положение пальцев должно выглядеть естественно.

В первом пособии по изображению фигур, выпущенном Уолтером Т. Фостером в 1920 году, использовались более крупные пропорции: высота фигуры до щиколотки равнялась $7\frac{1}{4}$ — 8 головам. Диаметр окружностей соответствовал $1\frac{1}{2}$ высоты головы, а их центры располагались на уровнях 2 и 4; локти находились на уровне 3. В четвертом издании окружности и локти остались на тех же местах, но высота фигуры увеличилась до $8 - 8\frac{1}{2}$ высоты головы — такие пропорции больше подходили для укороченных платьев. На данной иллюстрации фигура выше и стройнее, что позволяет подчеркнуть узкую талию и длинный подол.

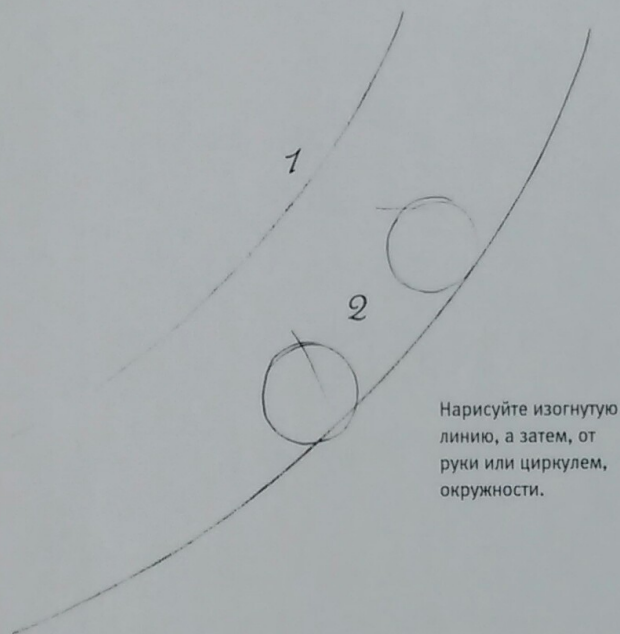
Глава 3: 1940-е

Женская мода Рисуем с Уолтером Фостером

Выбор тканей во времена Второй мировой войны был ограничен, однако мода от этого не пострадала. Вместо шерсти и нейлона, которые шли на военные нужды, модницы носили хлопок, джинсовую ткань и трикотаж. Многие женщины были вынуждены пойти работать, что сильно повлияло на покрой платьев и юбок. Платья укоротились до колен и стали более облегающими; они выгодно подчеркивали фигуру. В моду вошли женские брюки — не только потому, что в них было удобно трудиться на фабриках, но и благодаря кинозвезде Кэтрин Хепбёрн, которая наглядно продемонстрировала, насколько сексуально они могут смотреться. Наиболее смелым предметом одежды были шорты — они были альтернативой милитаристскому пиджаку с подкладными плечами и узкой юбке. Очевидно, что в эту эпоху женщинам приходилось экономить; чтобы не тратить деньги на парикмахеров, они стали отпускать волосы, а ноги покрывали «жидкими чулками» и рисовали на них швы.

Соблазнительница

Нарисованная одежда должна смотреться так, будто она надета на реальное тело. Возьмите несколько уроков рисования с натуры, выполните пару десятков набросков человеческого тела в разных положениях, чтобы лучше понять человеческую анатомию.

Нарисуйте изогнутую линию, а затем, от руки или циркулем, окружности.

Добавьте основные линии, затем набросайте контуры тела.

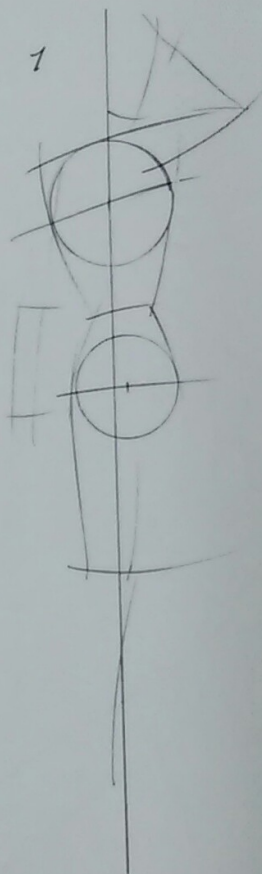
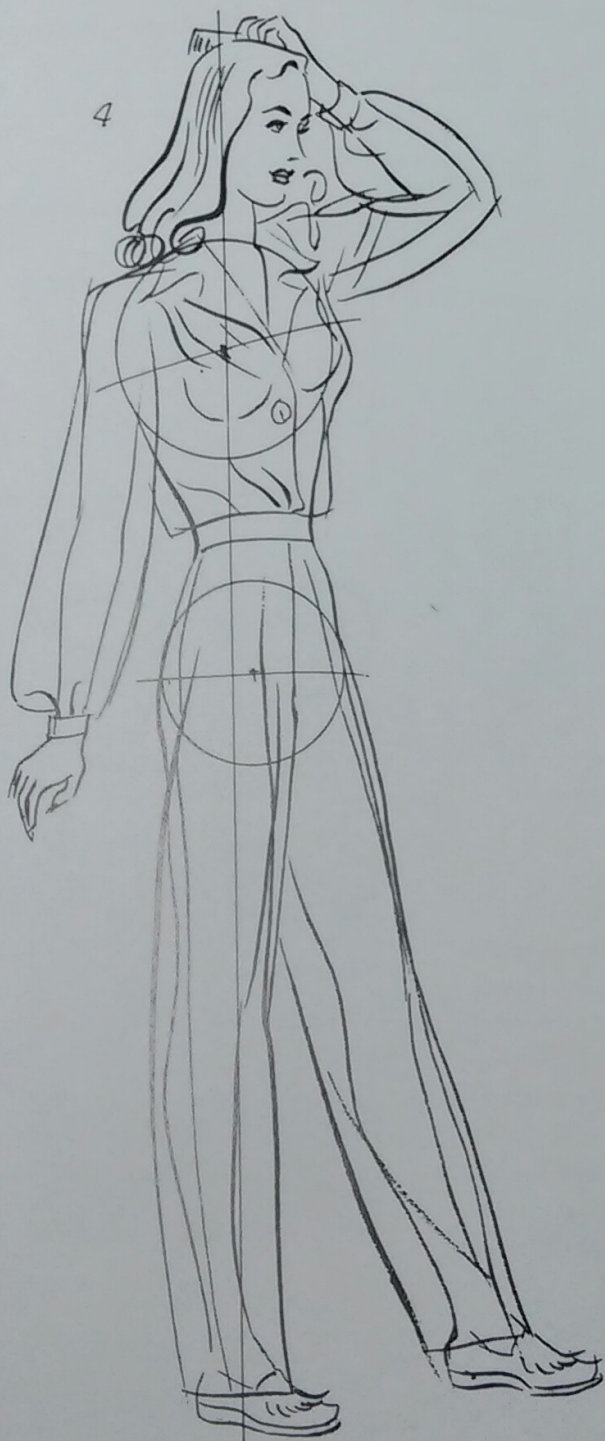

Продолжайте детализировать рисунок. Прорисуйте одежду. Направляющие сотрите.

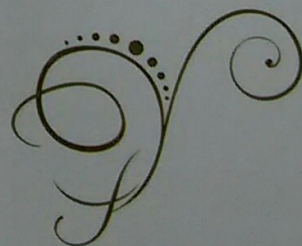
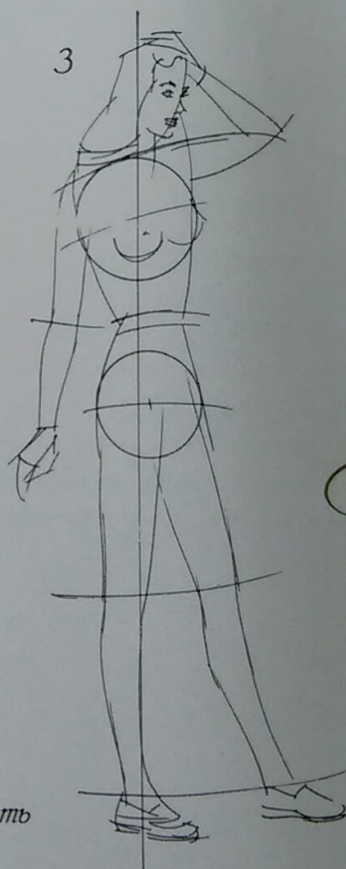
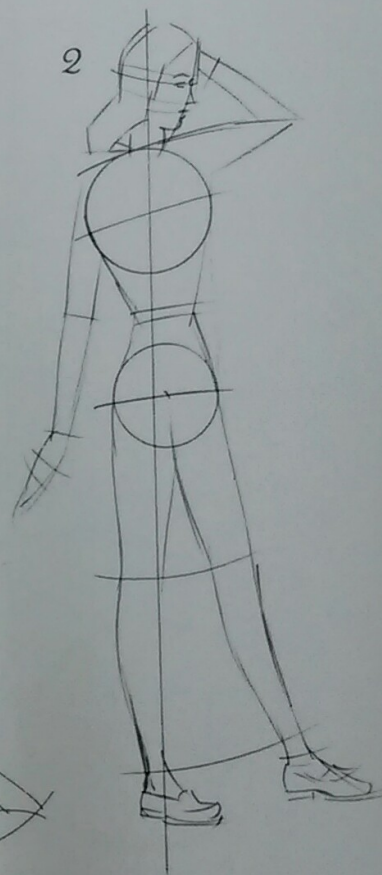

Сирена

Очень важно попрактиковаться рисовать тело в разных положениях. Главное, не забывать, какого результата вы хотите добиться. Точные карандашные линии помогут вам лучше, чем хаотичные короткие штрихи.

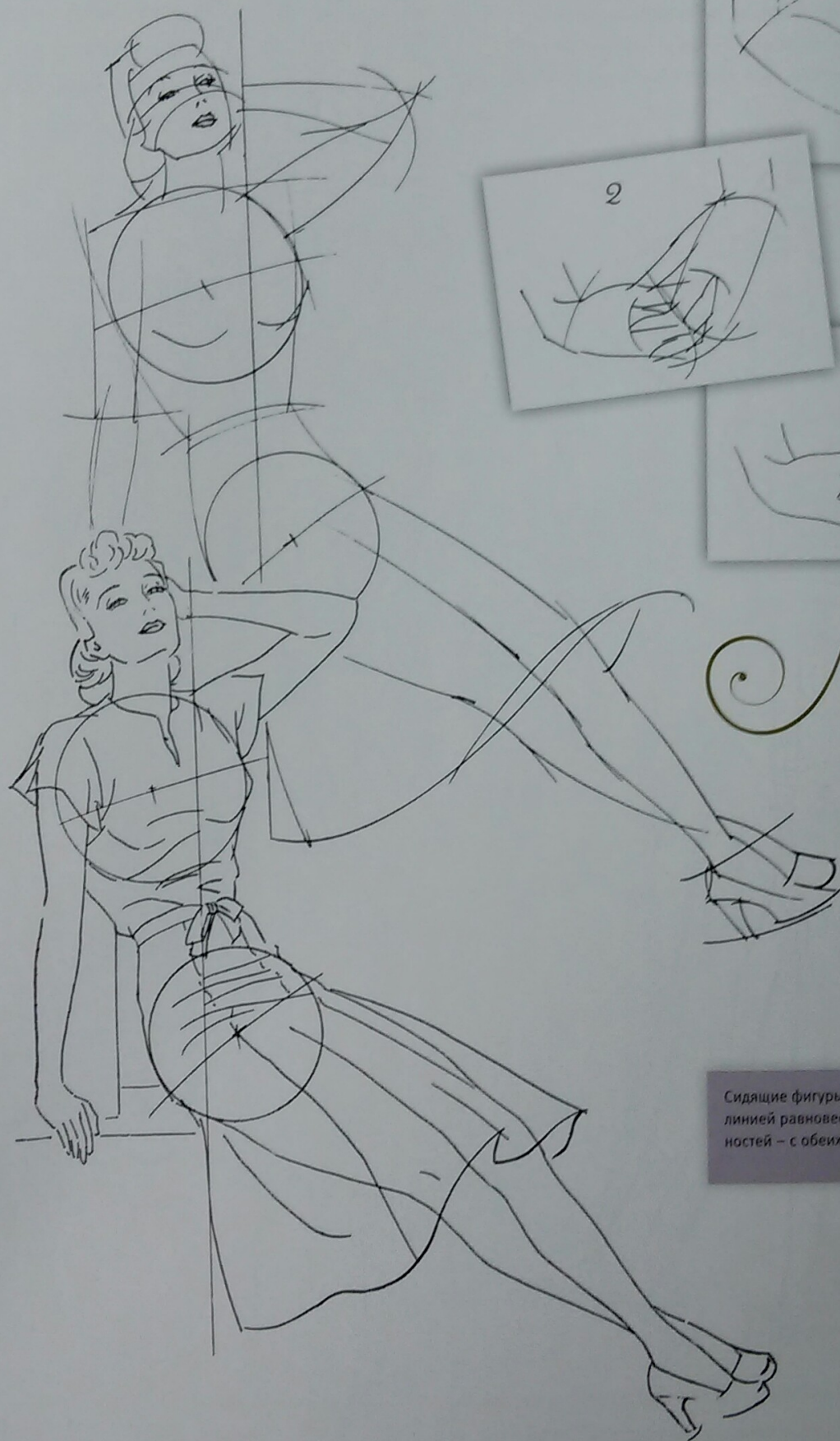

Следуйте инструкциям на предыдущей странице, но нарисуйте стоящую фигуру.

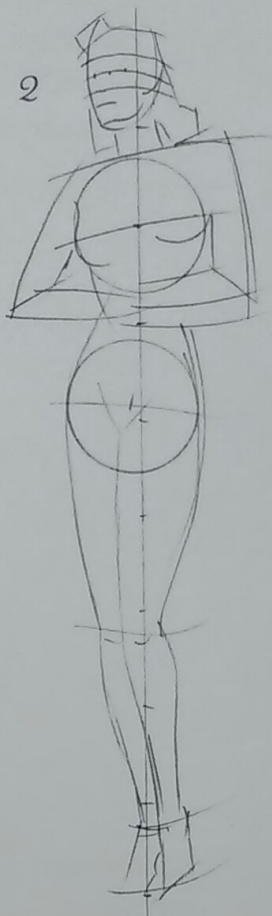
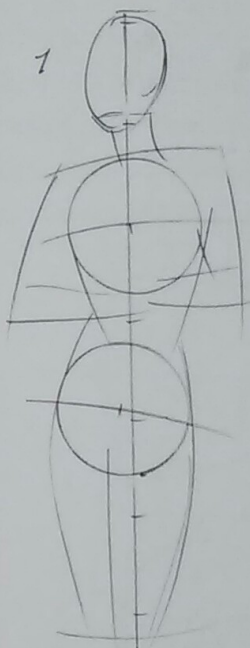

Если рисунок небольшой, обязательно прорисовывать мелкие детали, в частности ногти на руках.

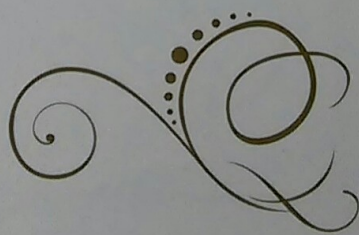
На отдыхе

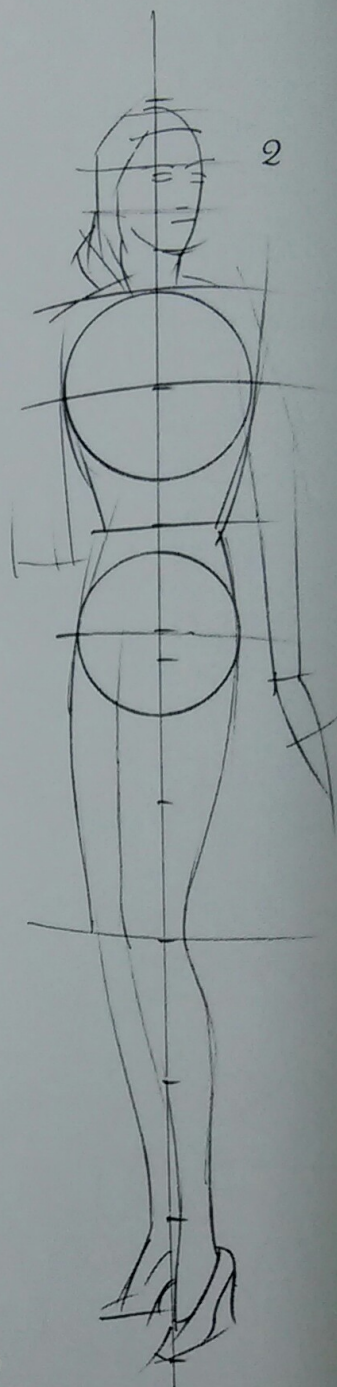
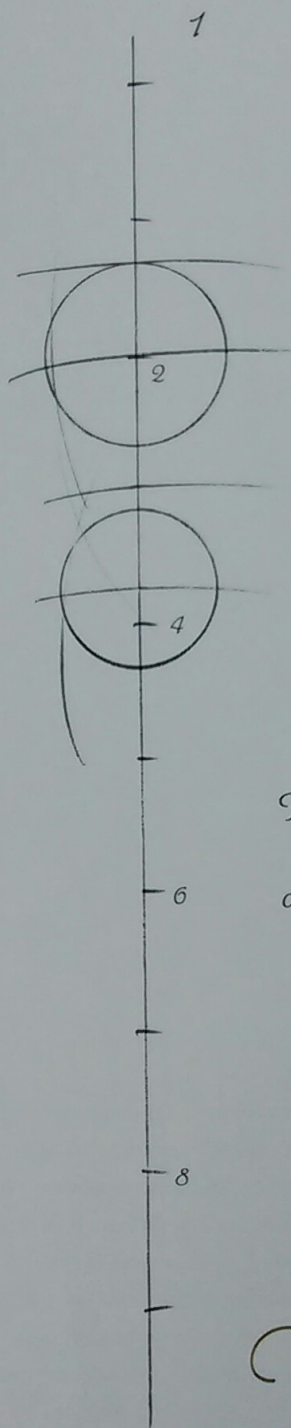
Сидящие фигуры также обладают линией равновесия. Центры окружностей – с обеих сторон от нее.

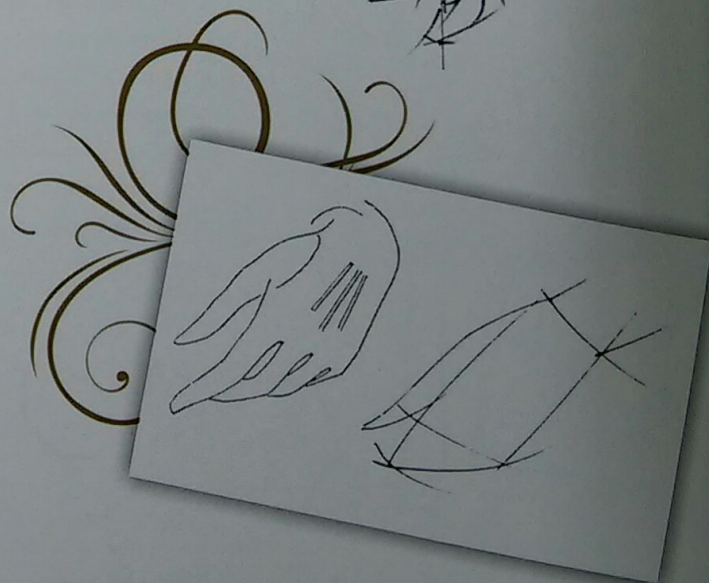
Наряды военного времени были простыми, элегантными и подчеркивали изгибы женского тела. Главными фаворитами являлись подкладные плечи, облегающие топы со складками, вырезы сердечком и высокие вырезы, рукава-фонарики и юбки до середины колен. И, конечно, ни одна женщина, отправляющаяся на отдых, не могла обойтись без модных аксессуаров: большой сумки, широкополой шляпы и пары сандалий или босоножек на толстых высоких каблуках.

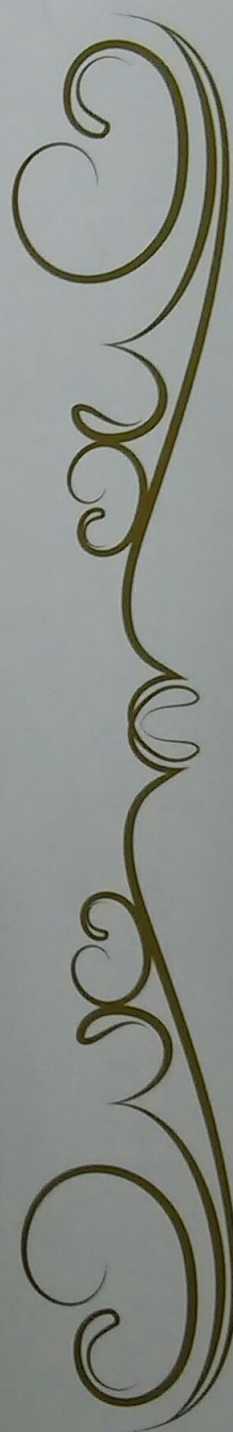
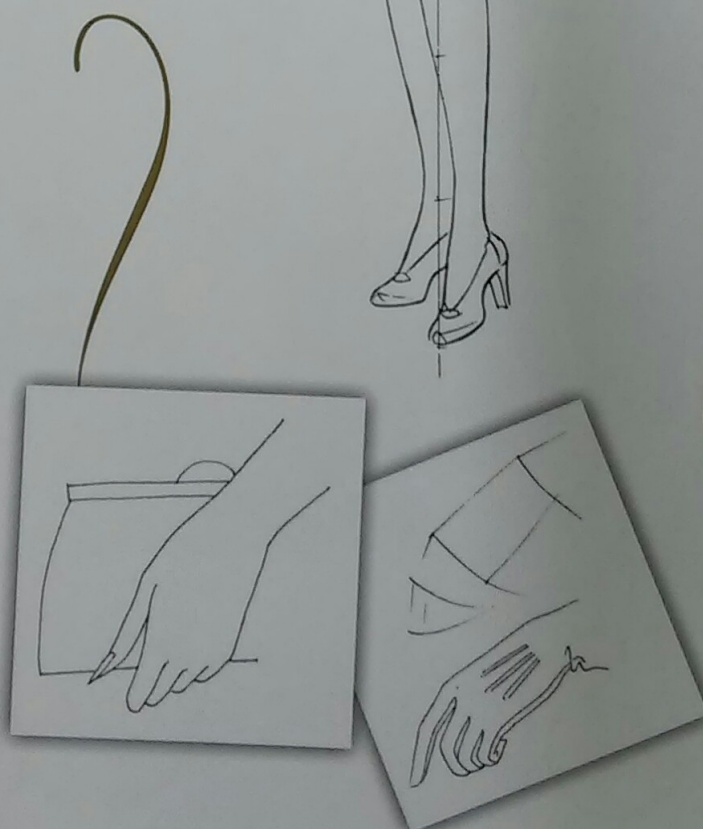
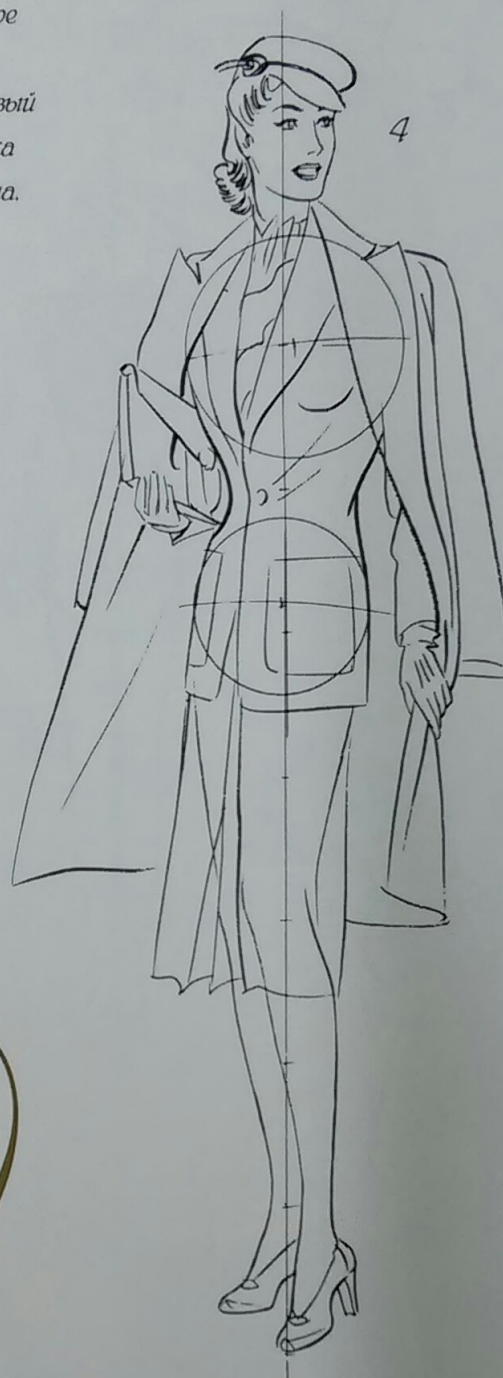
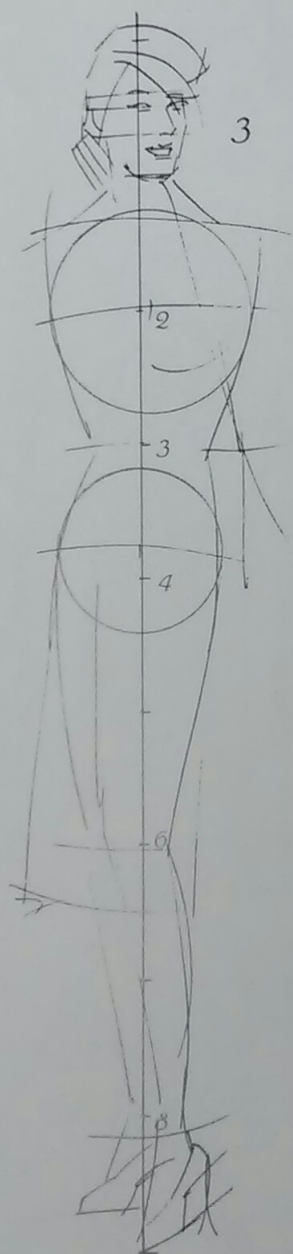
Деловая женщина

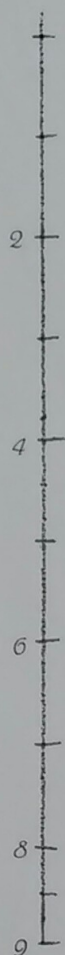

*На первом этапе
старайтесь
сделать набросок
максимально
упрощенным.*

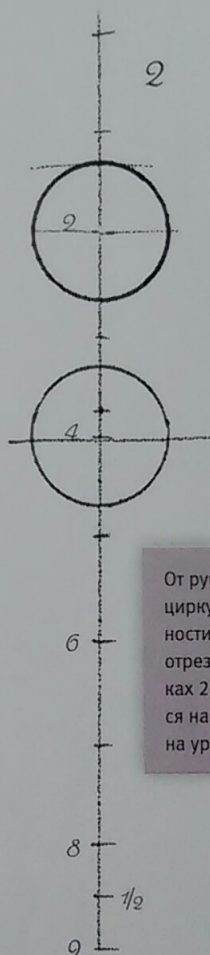
Ваша основная цель – придать фигуре изящный, красивый изгиб. Обратите внимание на то, как полы пальто и левый рукав подчеркивают движение. Юбка повторяет очертания согнутого колена.

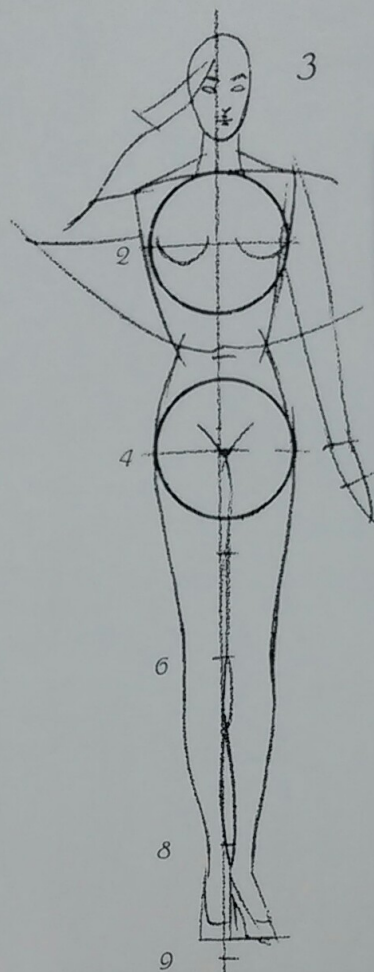

1

Разделите вертикальную линию на 9 отрезков, равных высоте головы, подпишите отрезки 2, 4, 6 и 8.

От руки или с помощью циркуля нарисуйте окружности (диаметром $1 \frac{1}{3}$ отрезка) с центрами в точках 2 и 4. Колени находятся на уровне 6, щиколотки на уровне 8.

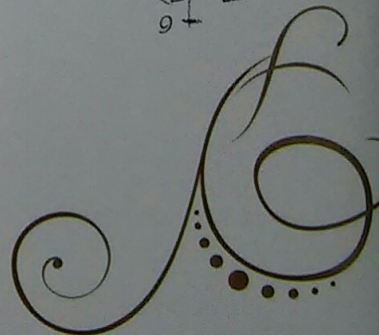
3

Нарисуйте линию плеч. Нарисуйте овальный контур головы, затем прорисуйте контуры торса и ног.

4

Прорисуйте костюм.

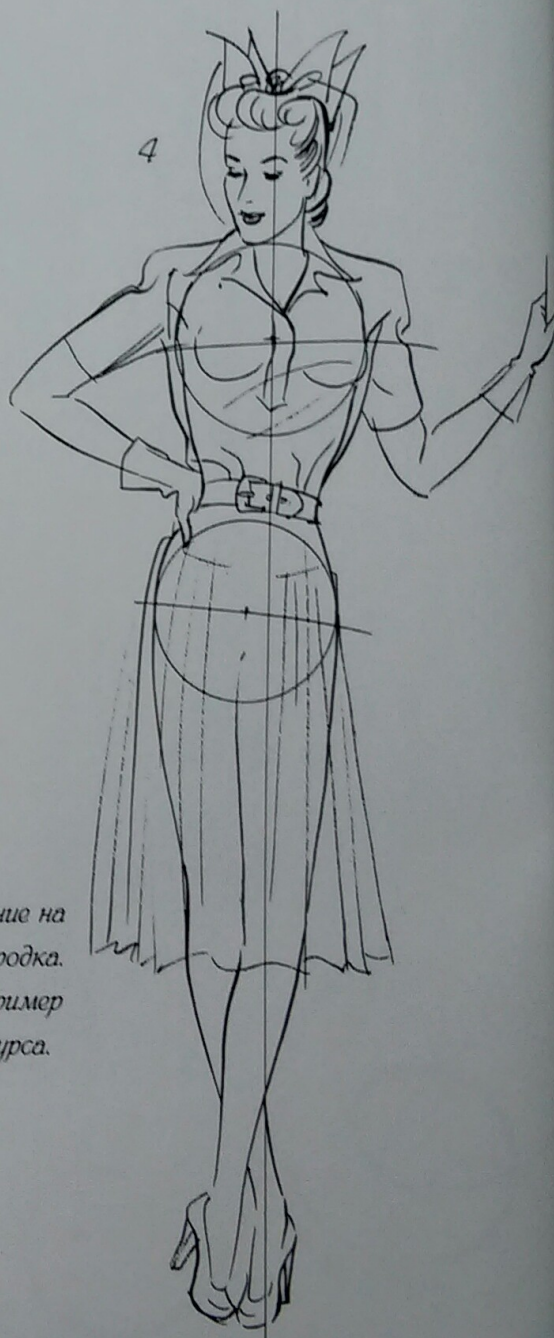
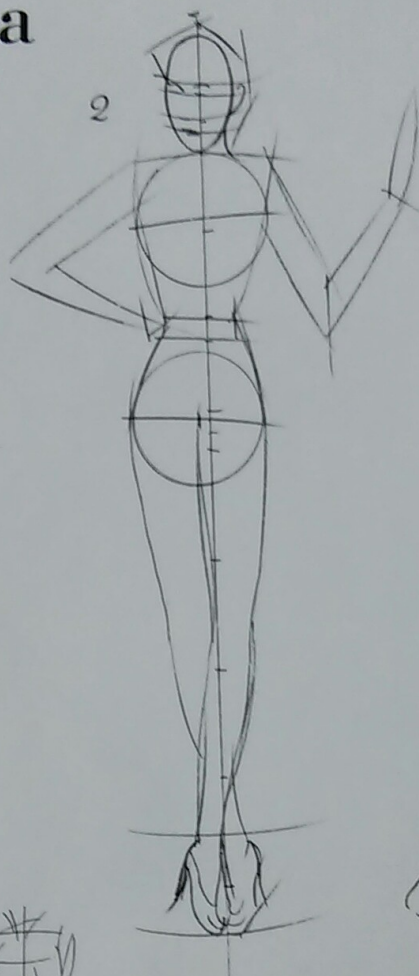
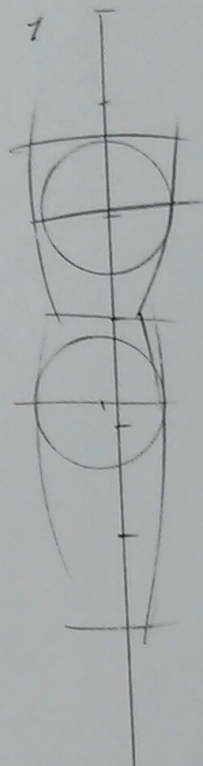

Добавьте детали, ненужные
линии сотрите.

Обведите контуры рисунка,
прежде чем раскрасить его.
Данный рисунок раскрашен
тушью с помощью кисти для
акварели № 3.

Старлетка

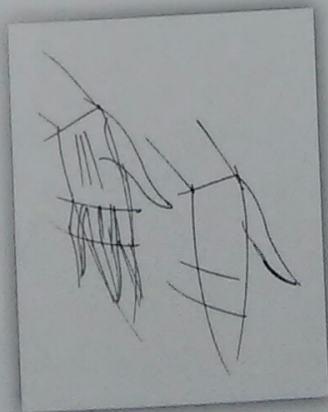
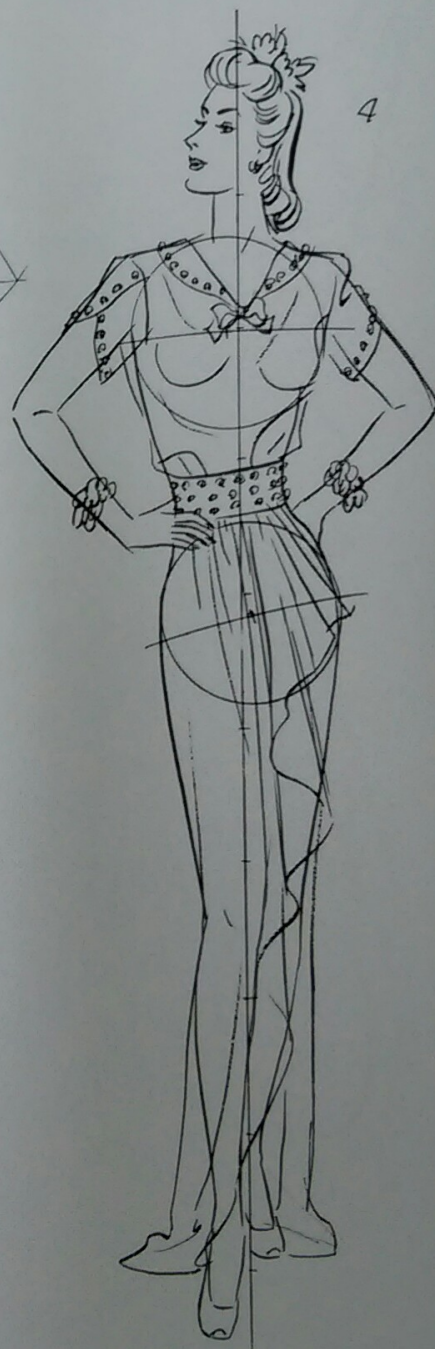
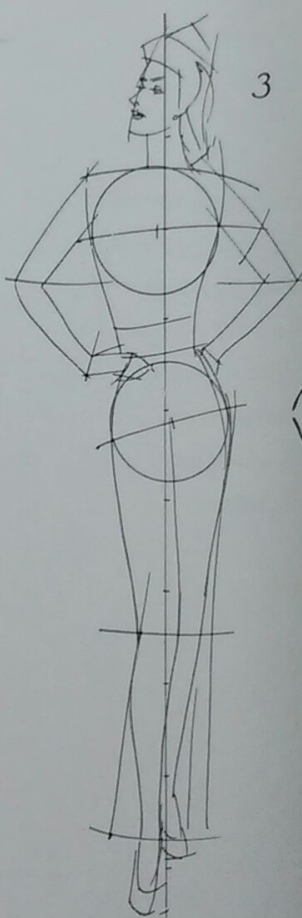
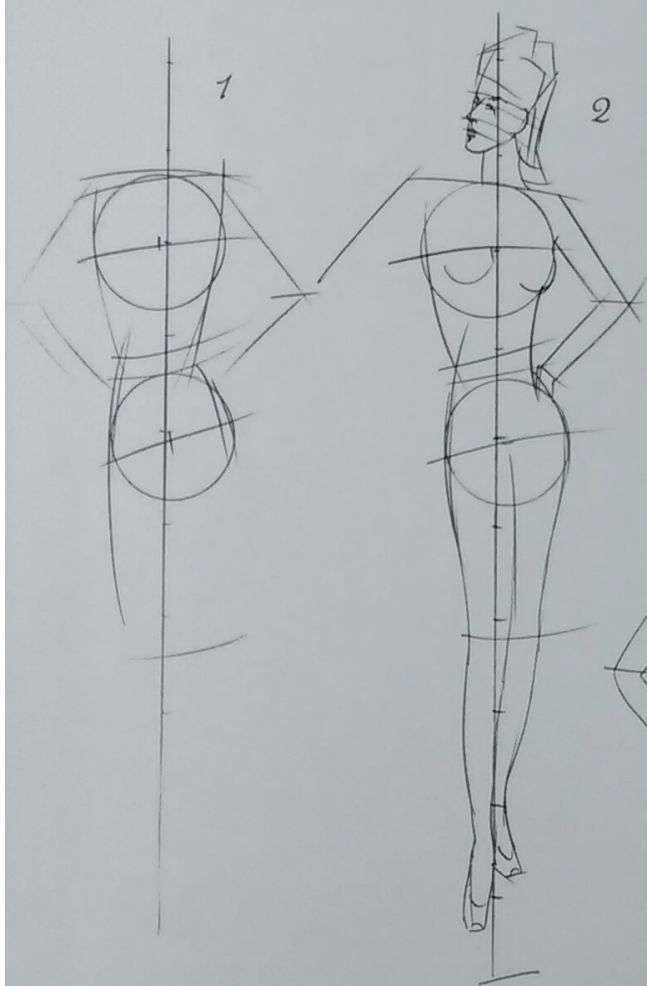

Обратите внимание на
положение подбородка.
Здесь приведен пример
интересного ракурса.

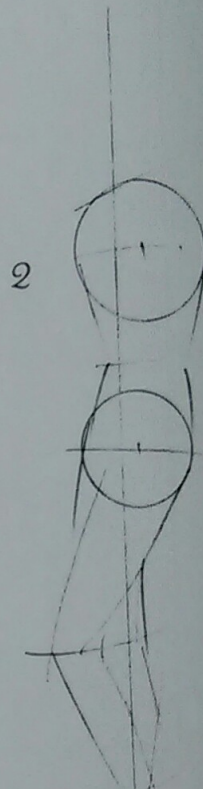
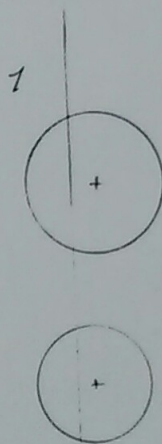
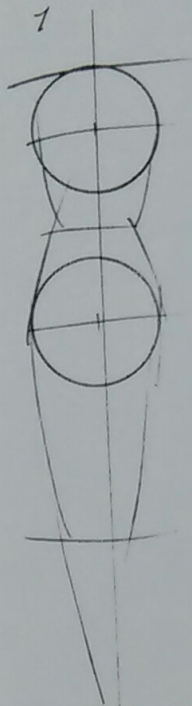
Икона стиля

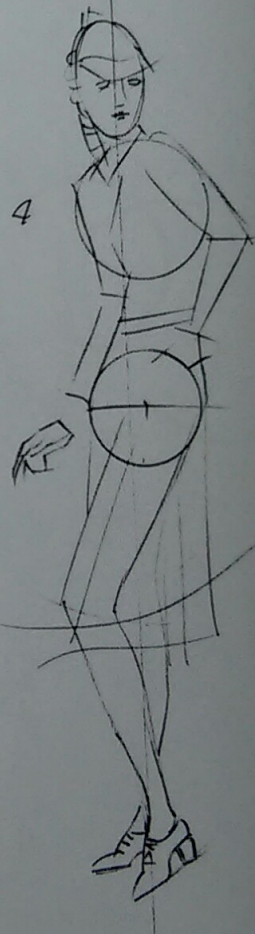
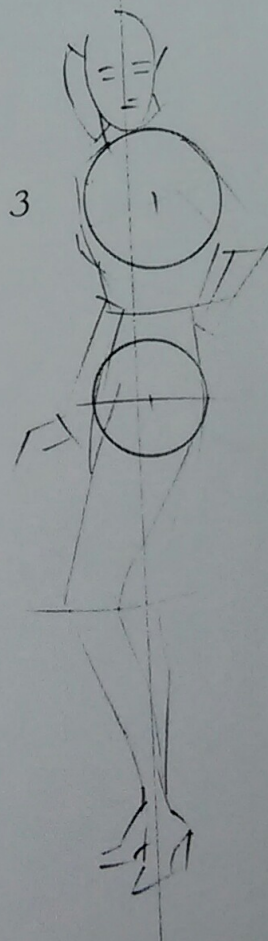
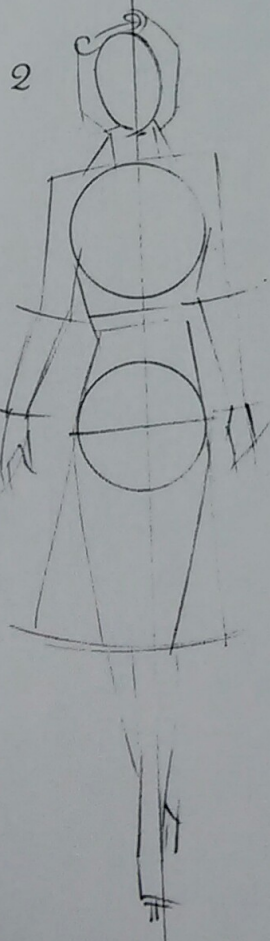
В поисках источника вдохновения
достаточно обратиться к кино.
Вспомните Марлен Дитрих, Риту
Хейуорт и Кэтрин Хепбёрн.

В движении

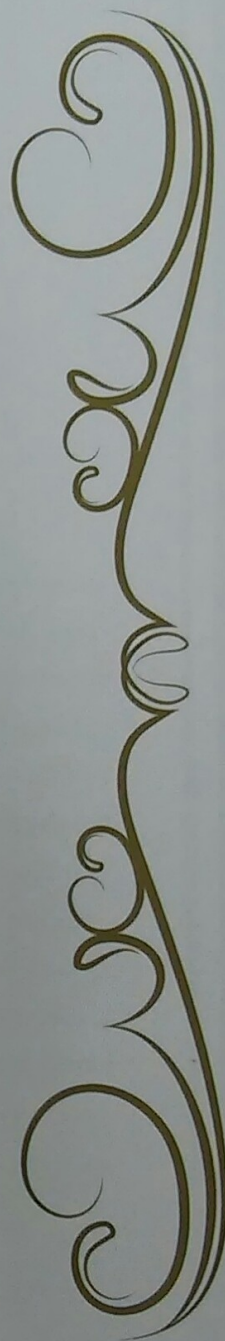
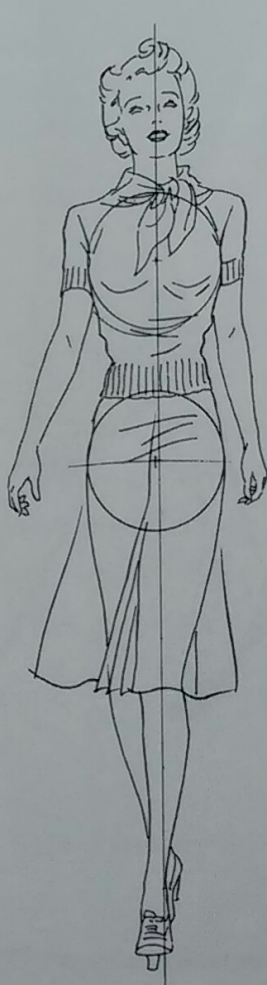
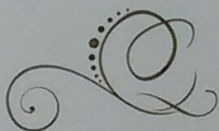

По мере приобретения опыта вы начнете более свободно рисовать собственные образы и наряды, а также заимствовать идеи в модных журналах.

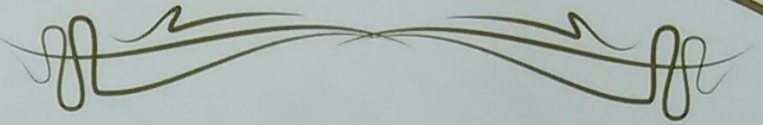

Чтобы изобразить
фигуру сзади, вы
можете прорисовать ее
контуры на оборотной
стороне листа или
поднести к рисунку
зеркальце и срисовать
фигуру с отражения.

Глава 4: 1950-е Женская мода Рисуем с Виолой Френч

Стиль нью лук Кристиана Диора, совершившего переворот в высокой моде и полностью уничтожившего милитаризованный образ военной эпохи, просуществовал вплоть до начала 1950-х годов. Правда, Диор создавал и более узкие силуэты: в 1945 году он придумал Н-образный силуэт с юбкой-карандашом чуть ниже колена и приталенным жакетом, которые полагалось дополнять длинными перчатками и элегантной шляпкой. На следующий год он предложил Y-образный силуэт с такой же узкой юбкой, но расширенными плечами. Влияние модельера было столь велико, что другим модным домам ничего не оставалось, кроме как следовать его трендам. Основным критерием женской моды стала красота — костюм должен был подчеркивать женственность его обладательницы. Революционным вариантом белья были признаны корсеты и грации, а также бюстгальтеры с чашками-конусами, которые привлекали внимание к женской груди, хотя выглядела она в них и не совсем натурально.

Тип лица

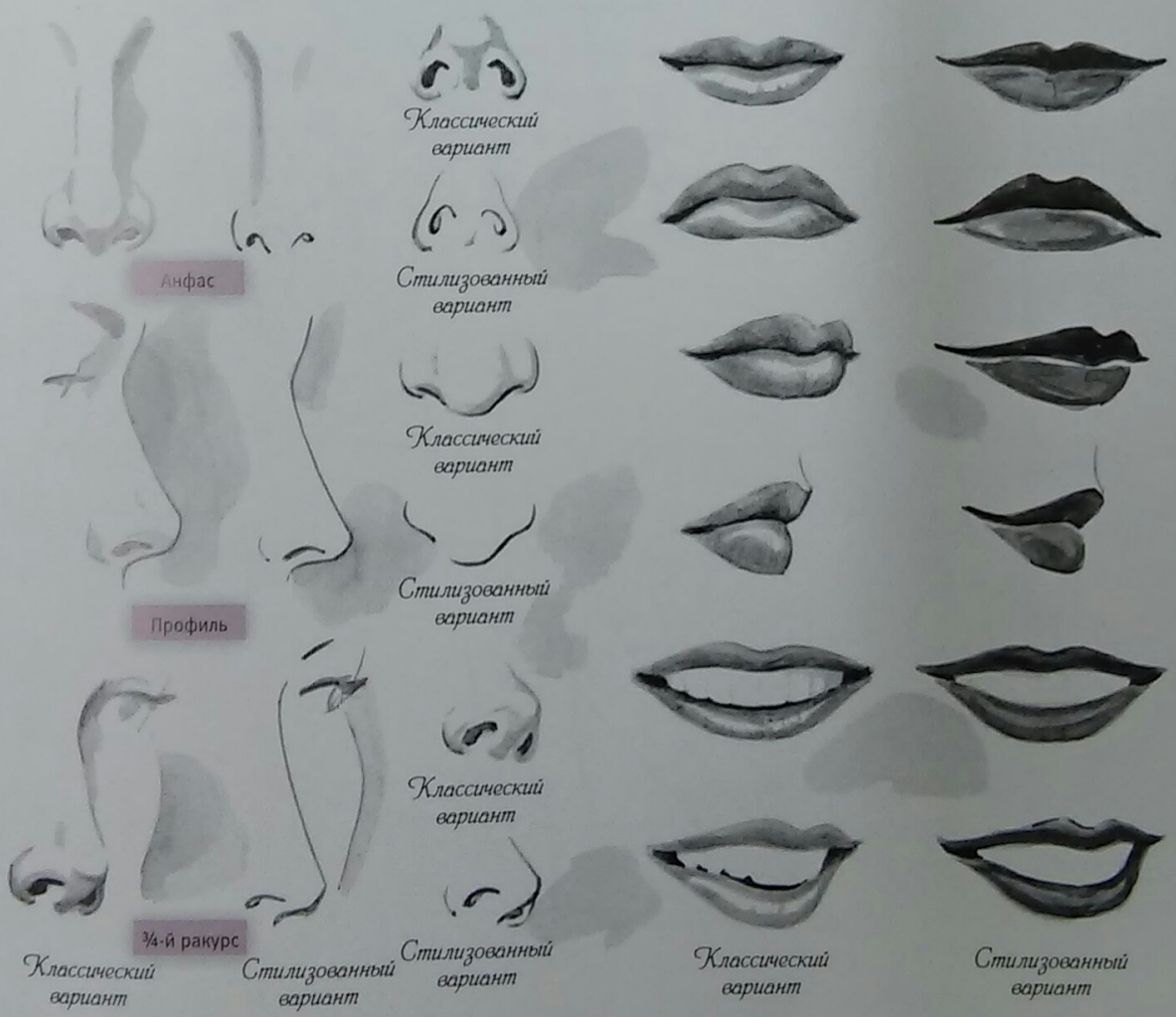

В 1950-х в моде были лица слегка удлинённые, более худые, чем обычно, с узким носом и не слишком полными губами. Уголки глаз должны были быть приподнятыми, ресницы – густыми, а брови – высокими и изогнутыми.

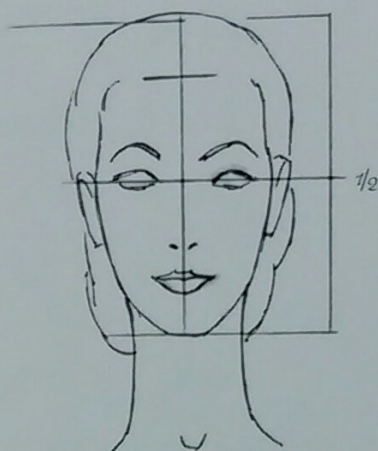
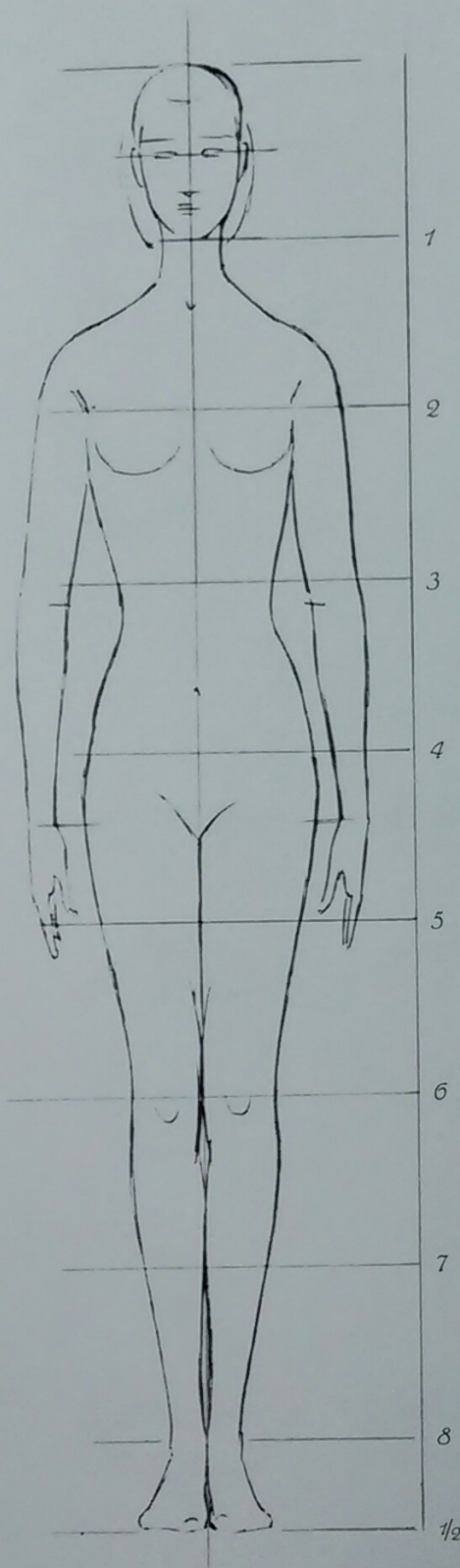
Типичные положения головы для модных иллюстраций.

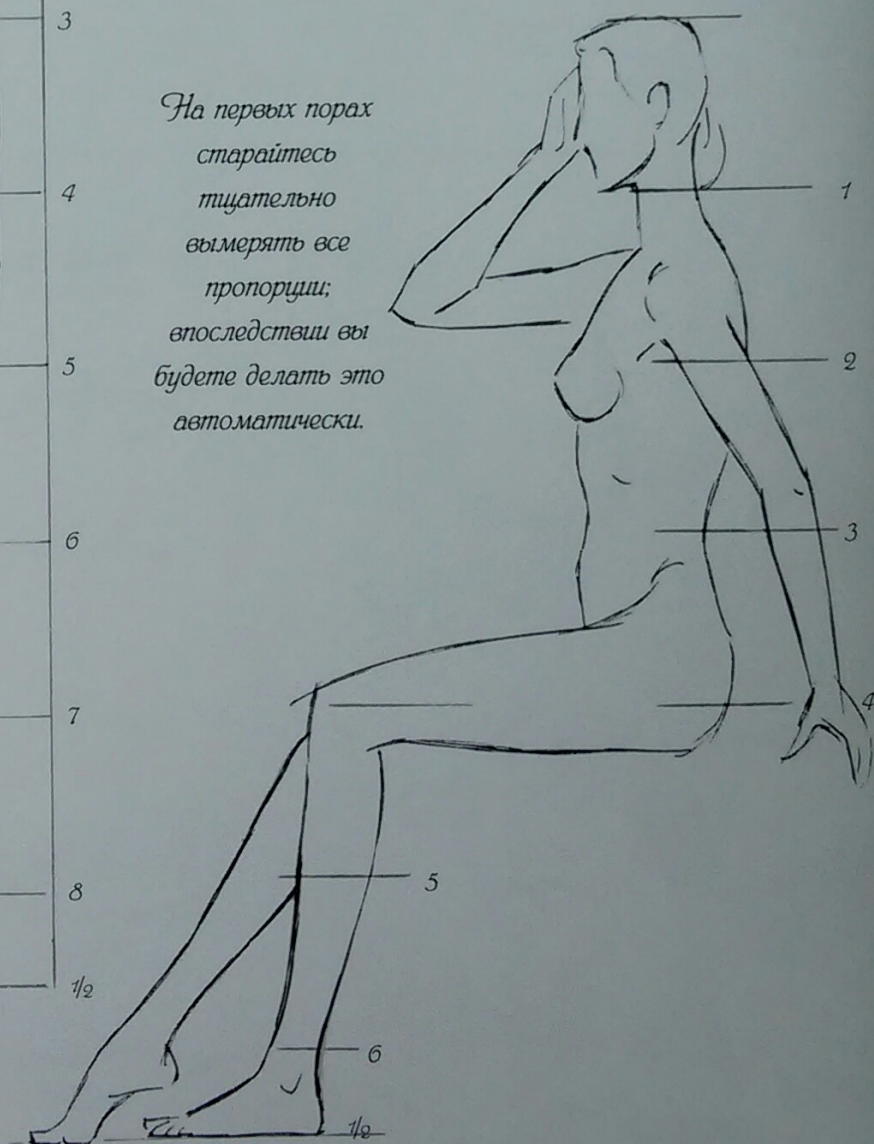
Создавая рисунок, попробуйте придать лицу красоту, экзотичность и шарм.

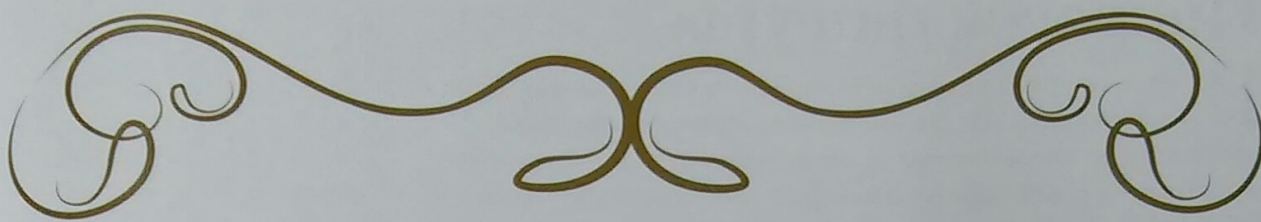

Пропорции

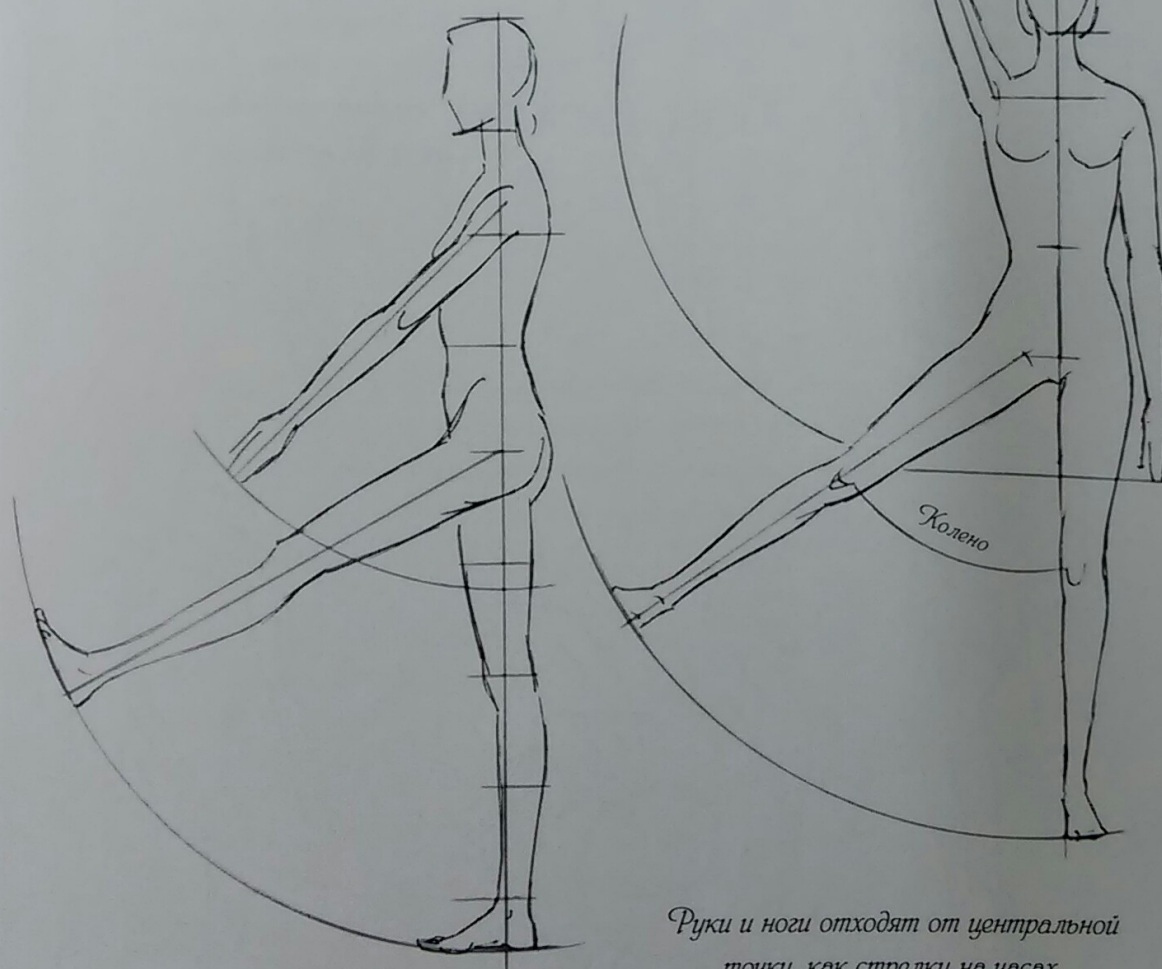

*На первых порах
старайтесь
тщательно
вымерять все
пропорции;
впоследствии вы
будете делать это
автоматически.*

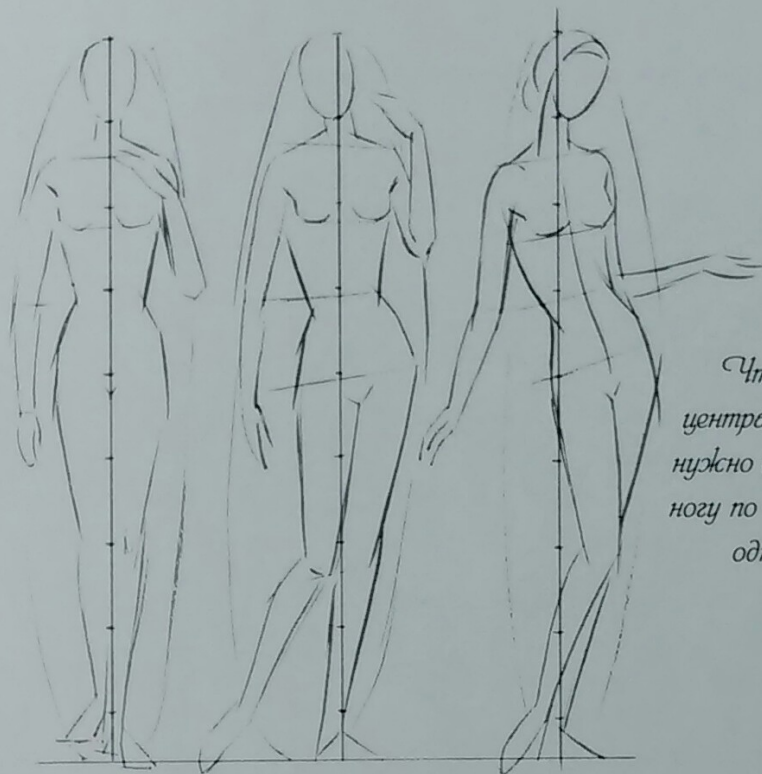
В 1950-х самой модной считалась фигура, напоминающая песочные часы, хотя и более изящные силуэты – например, фигуры Одри Хепбёрн и Джин Сиберг – также признавались очень красивыми: это один из феноменов моды середины века.

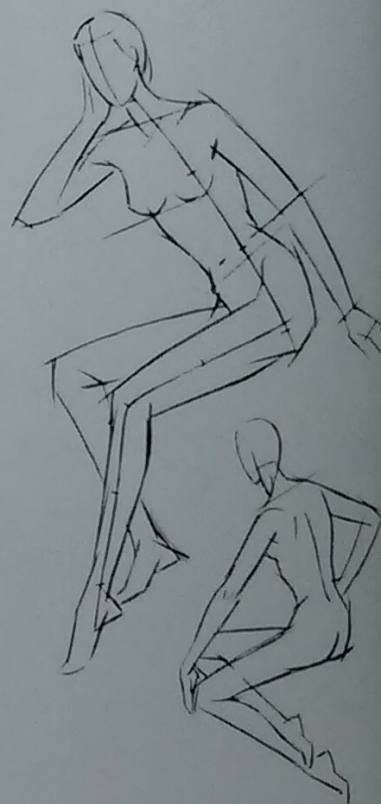
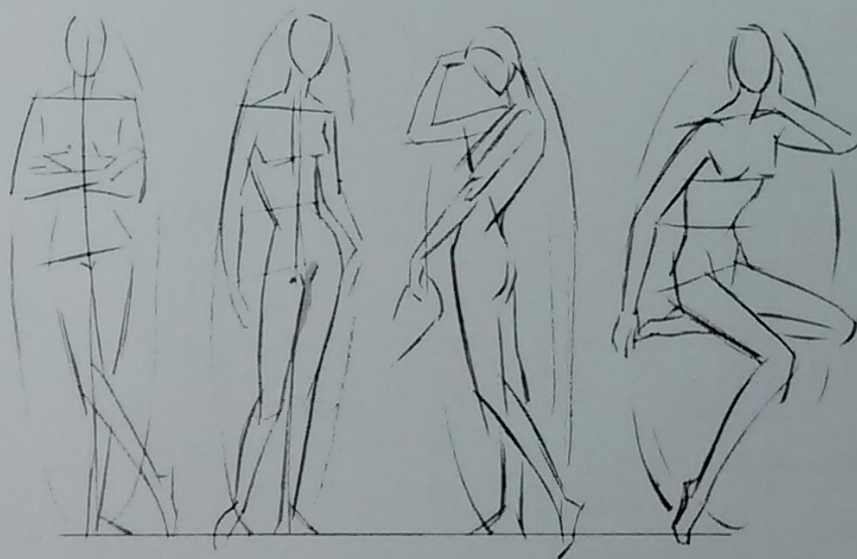
Руки и ноги отходят от центральной точки, как стрелки на часах.

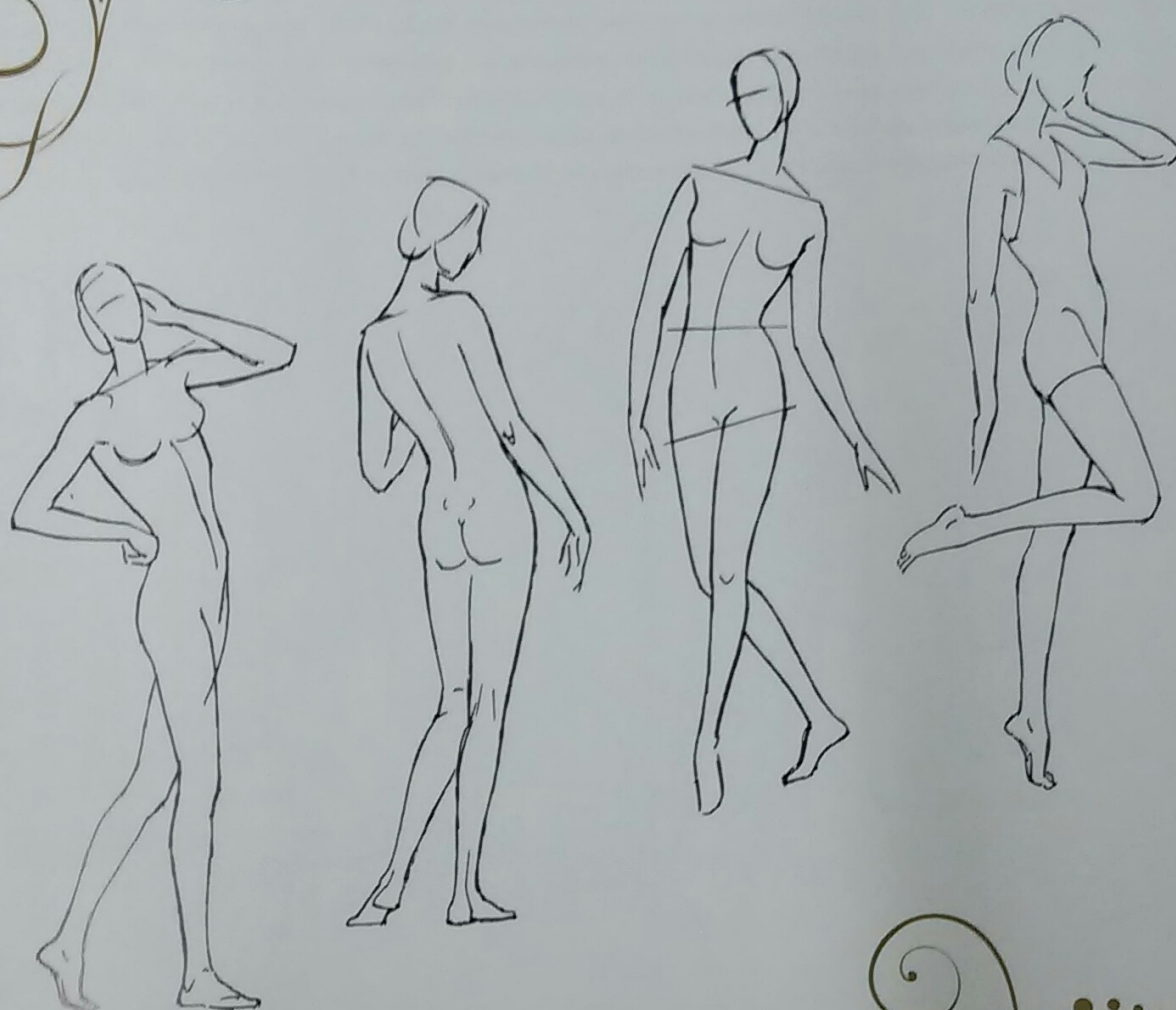
Набросок фигуры

Изучите пространство, в которое собираетесь вписать фигуру. Позиция, выбранная вами, должна максимально соответствовать общей композиции, но также выигрышно демонстрировать наряд. Старайтесь рисовать фигуры в интересных позах и ракурсах, помните, что диагональные линии привлекают больше внимания. Набросайте овал, в который будете вписывать фигуру. Освоив пропорции, вы сможете сразу набрасывать фигуры, не рисуя предварительный овал.

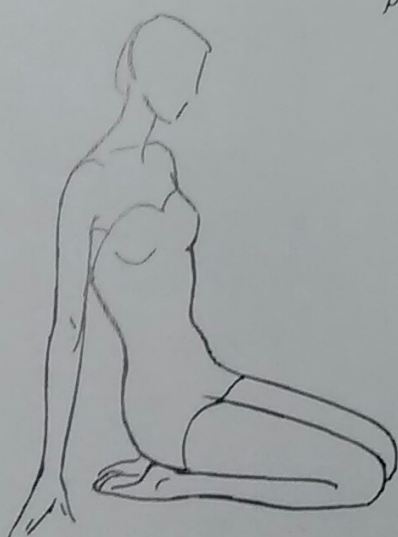

Чтобы передать движение, центральную вертикальную линию нужно изогнуть; нарисуйте каждую ногу по отдельности, придерживаясь одних и тех же пропорций.

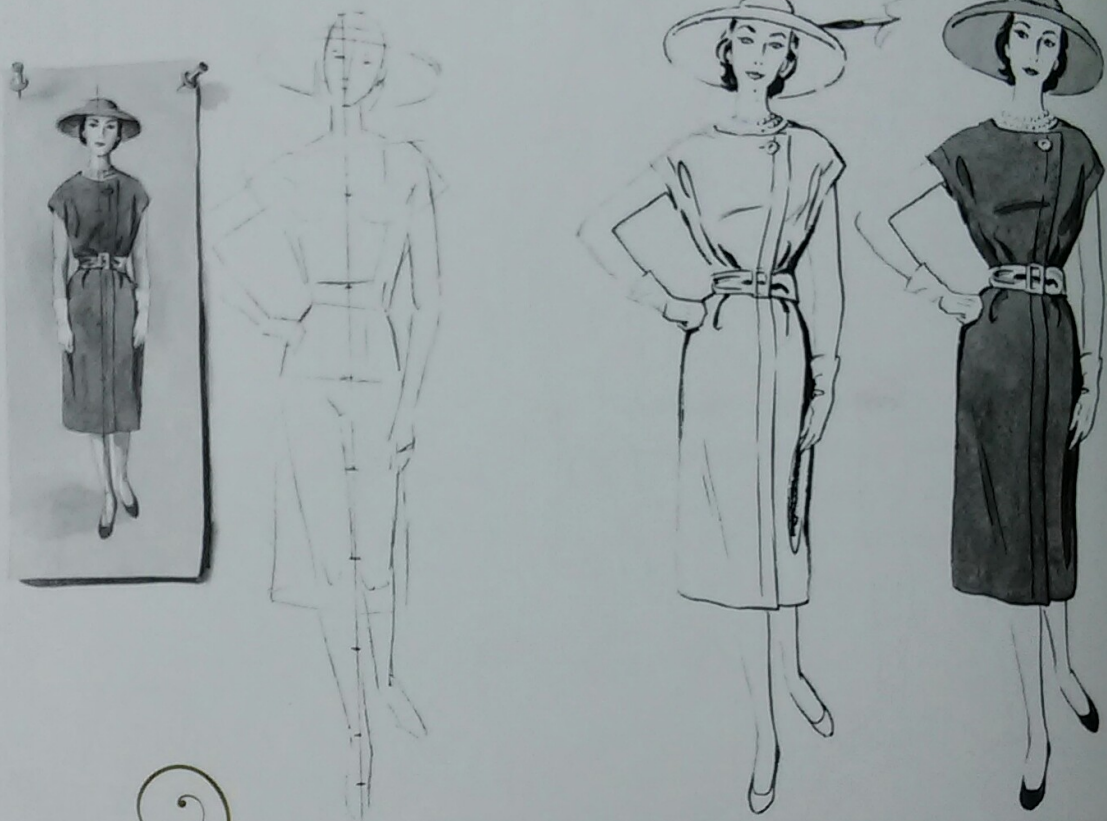

Когда фигура находится в движении, она может смещаться относительно линии равновесия. Движение вдыхает в рисунок жизнь и привлекает внимание.

Образцы для срисовывания

Если вам посчастливилось иметь подружку-модель, которая может вам позировать, это значительно облегчит вашу работу. Вы можете попросить ее поменять позу, чтобы достичь нужного эффекта. Также вы можете сами встать перед зеркалом и поэкспериментировать с позами, не забывая следить за тем, как лежат платье, как образуются складки и драпировки. Рисунок должен быть упрощенным и вытянутым по вертикали. Попробуйте выполнить набросок со стандартными пропорциями, прежде чем сделать пропорции более модными. Освоив базовые приемы, вы автоматически будете рисовать уже стилизованные фигуры.

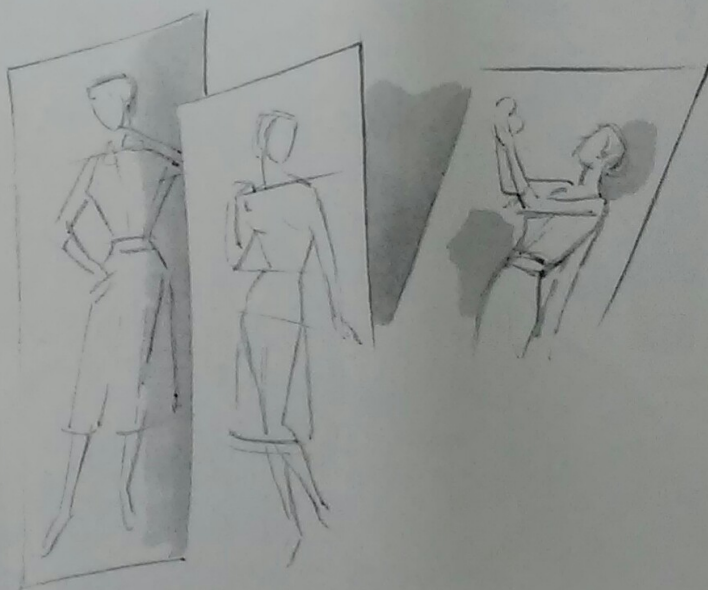

Старайтесь добавить в рисунок изящество и движение, при необходимости экспериментируя с позами.

Найдите в журнале подходящее фото, сделайте с него набросок, а затем стилизуйте.

Набросав свою позу на листе бумаги, сделайте по этому наброску еще несколько, с вариациями, чтобы подобрать наиболее стильный вариант.

Популярные элементы

Платье невесты

Короткая пышная юбка

Длинная пышная юбка

Завышенная талия

Заниженная талия

Пышная драпировка сзади

Драпировки спереди

Силуэт «карандаш», короткий и длинный

Прямое

С поясом

Расклевшенное Варианты жакетов

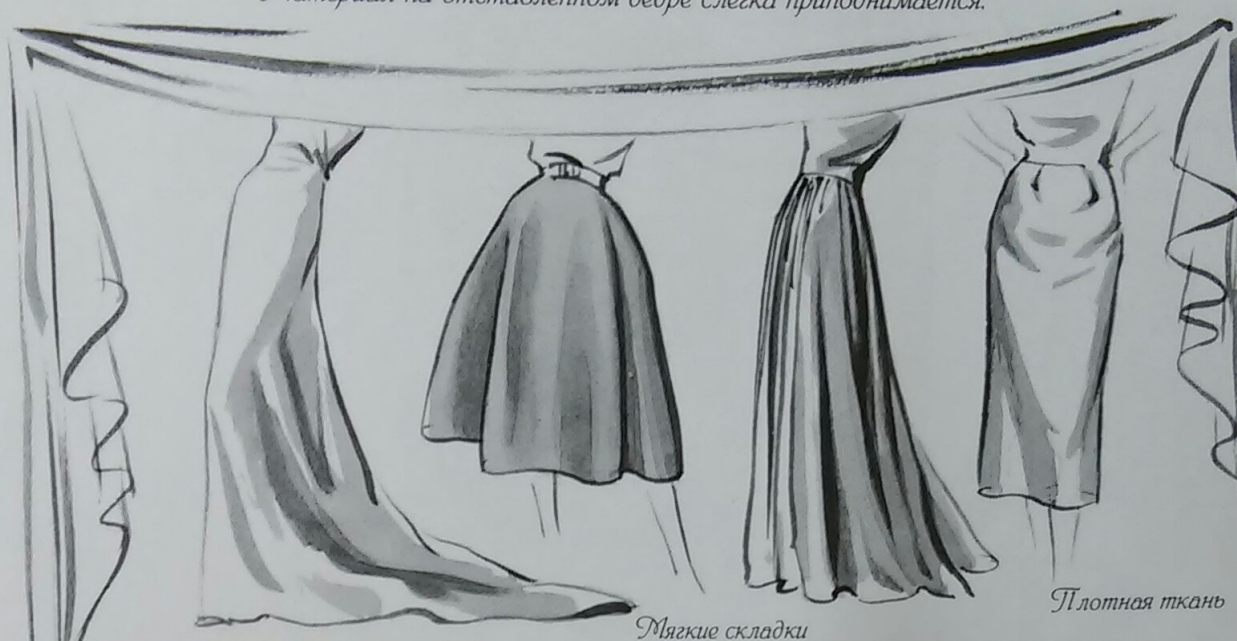
Плиссе

Рукава с буфами

Складки и узоры

Складки спадают с отставленных в сторону рук и ног, а также сверху вниз.
Материал на отставленном бедре слегка приподнимается.

Средства изображения

Перо
и тушь
с серой
размыткой

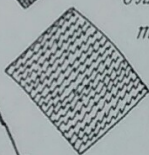
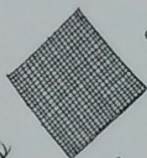
Серая размытка
черной
акварелью,
кисти среднего
и маленького
размеров

Кисть, черная
акварель

Крестообразная
штриховка
пером и тушью
для передачи
текстуры

Тушь,
кисть, серая
размытка;
тонкие линии
выполнены
пером

Грубая бумага,
тушь, сухая кисть

Тушь, широкий контур
выполнен кистью

Текстуры

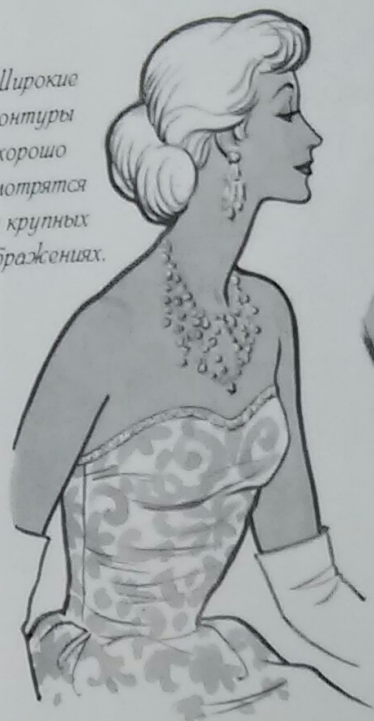

Размытка
для передачи
теней

Размытка и яркие
линии тушью

Широкие
контуры
хорошо
смотрятся
на крупных
изображениях.

Обратите
внимание на
мягкую ткань.

Кисть, тушь, черная
акварель

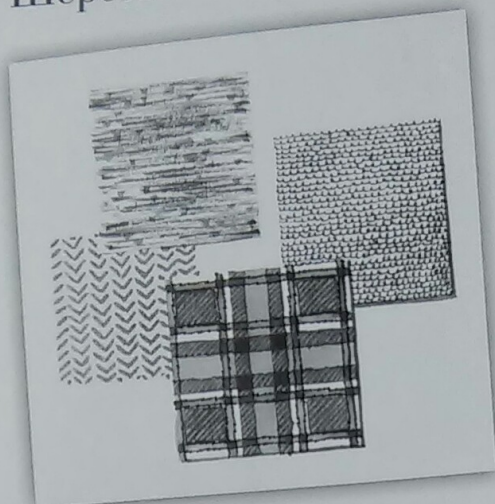

Перо No. 170,
тушь
с размывкой

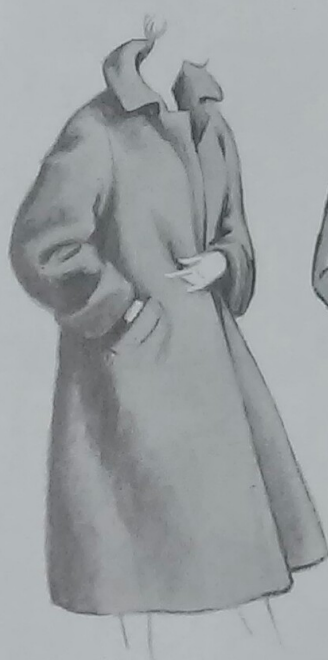
Линии могут
быть плавными
и свободными.

Шерсть

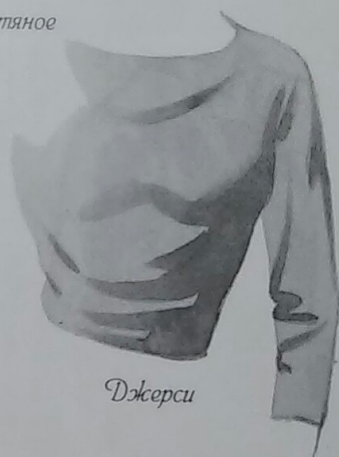
Кисть, перо и тушь

Мягкое шерстяное пальто

Костюм из плотной шерсти

Джерси

Мех

Норка

Работайте по слегка увлажненной бумаге.

Каракуль

Морской котик или бобер

Леопард

Шляпки

*Кисть, черная акварель,
перо и тушь*

Соломка

*Шелковый
бант*

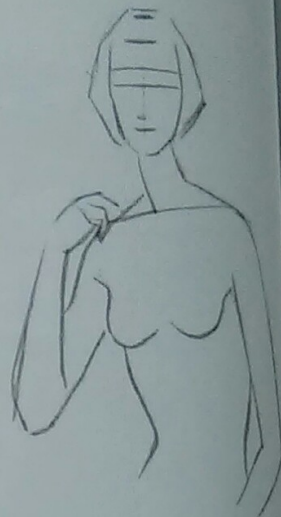
Фетр

Бархат

*Хотя основное внимание
в модном рисунке уделяется
костюму, стилизованные лица
и головные уборы придают
работе законченный вид.*

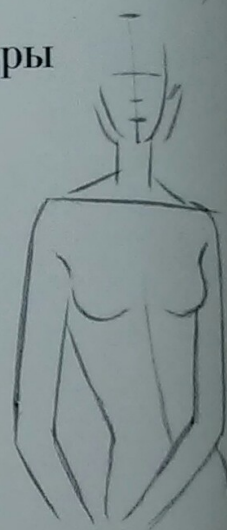
Образы: Повседневная одежда

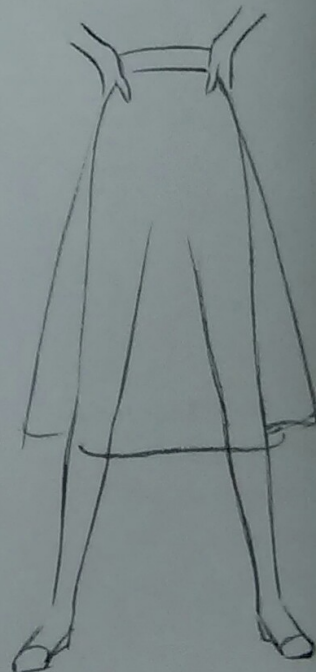
Блузки

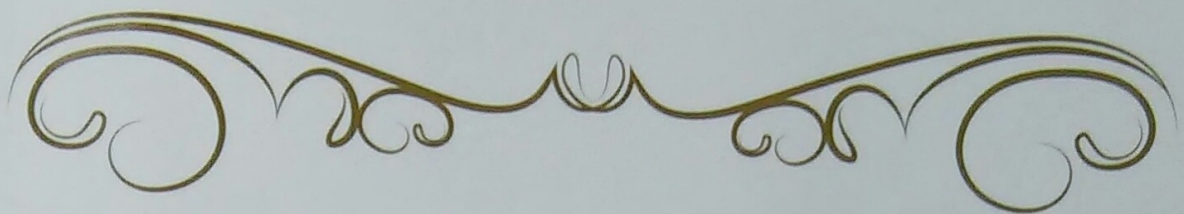
Свитеры

*Кисть, черная акварель,
перо и тушь*

Юбки

Уличный костюм

*Постарайтесь использовать
разные позы, но помните, что они
должны выигрышно подчеркивать
наряд.*

*Кисть, черная акварель,
перо и тушь*

КОСТЮМЫ

Один из многочисленных образов типичного женского костюма 1950-х. Попробуйте варьировать линии, чтобы создавать силуэты, стильные в равной степени.

Пальто

*Для передачи
текстуры можно
использовать грубую
бумагу.*

Девичий гламур

*Эти иллюстрации выполнены
с использованием пера и кисти.*

Образы: Вечерняя одежда

Достаточно вспомнить Одри Хепбёрн в Сабрине (1954) и Забавной мордашке (1957), чтобы найти отправную точку для создания роскошного вечернего наряда. С помощью знаменитого художника по костюму Эдит Хэд Хепбёрн сделала юбку-пачку, силуэт «карандаш» и пышное расклешенное платье главными атрибутами вечерней моды.

Образы: Белье

В 1950-х было популярно белье двух основных стилей: для домохозяек и для женщин-вамп. Первые тяготели к шелковым трусикам, элегантным поясам для чулок, консервативным ночным сорочкам и пижамам, напоминающим мужские. Более провокационными считались корсеты и грации — их носили женщины, стремившиеся соблазнить мужчин, а не выходить за них замуж.

*Эти иллюстрации
выполнены
с использованием
кисти, пера и туши.*

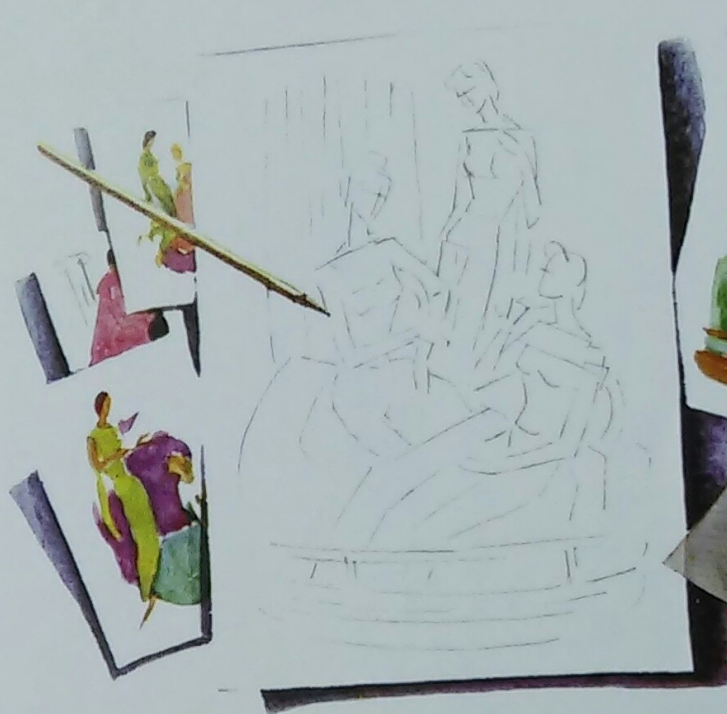
Образы: Спорт и отдых

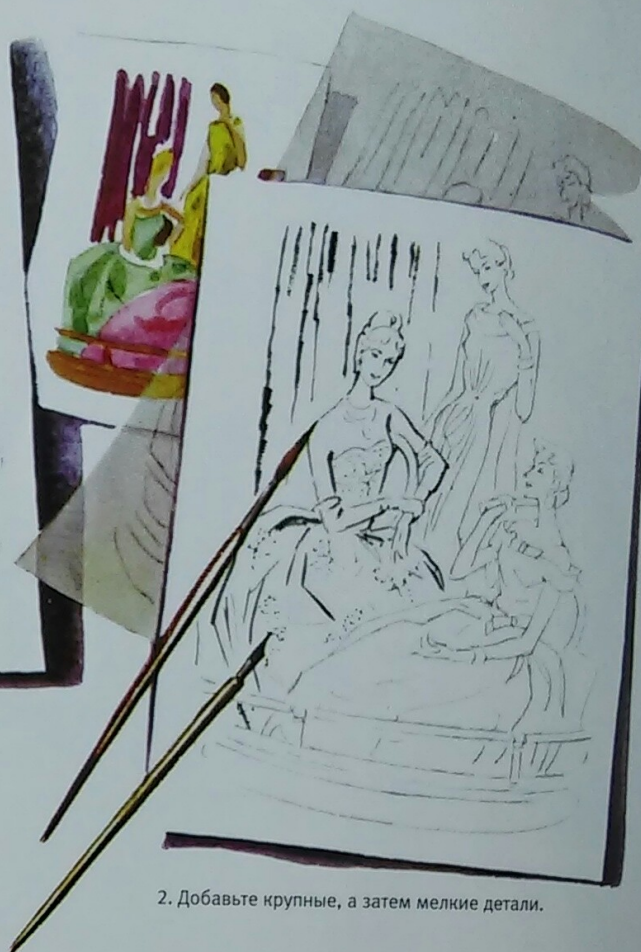
*С изобретением
нейлона и эластичных
тканей купальные
костюмы стали
гораздо более
разнообразными
и модными.*

Образы: Вечер в театре

1. набросайте общие контуры.

2. Добавьте крупные, а затем мелкие детали.

3. На первых этапах акварельное изображение создается так же, как карандашный рисунок. Сначала выполните набросок. Сотрите лишние линии и перенесите набросок на картон для иллюстраций. Раскрасьте красками.

Дайте волю фантазии. Постоянно пробуйте новые техники, инструменты и материалы – это поможет вам в дальнейшей работе.

Глава 5: Начало 1960-х Женская мода Рисуем с Виолой Френч

Хотя мода начала 1960-х не слишком сильно отличалась от моды конца 1950-х, определенные нюансы говорили о приходе новых тенденций. Яркие цвета и броские узоры нарядов с силуэтами из прошлого десятилетия свидетельствовали о повороте в сторону свободы и раскованности. Поскольку большинство женщин по-прежнему отдавало предпочтение платьям и юбкам, эра отказа от граций и длинных перчаток пока не наступила. Иконы моды — Жаклин Кеннеди, Джули Кристи и Софи Лорен — задавали стиль, которому стремились подражать все остальные. Костюмы пастельных тонов, шляпки-таблетки, платья-рубашки и роскошные вечерние наряды с пышными юбками были на пике моды; на отдыхе следовало носить брюки-капри и повязывать волосы шарфом.

Тип лица

На модной иллюстрации лица должны выглядеть не просто красивыми, а еще и изысканными, умными, полными шарма. Изучите модные журналы начала 1960-х – *Harper's Bazaar*, *Vogue*, *LIFE*, – чтобы составить представление о том, какой макияж был модным в тот период. Уделяйте больше внимания изгибу бровей и стрелкам, удлиняющим глаза; в начале 1960-х в моде была темная подводка и густые черные ресницы.

*Обращайте внимание на людей вокруг вас; старайтесь запоминать
разные положения головы, а потом зарисовывать их.*

Кисти и стопы

Понаблюдайте за собственными кистями и за тем, как выглядят ваши пальцы в расслабленном состоянии. Обращайте внимание на длину пальцев, положение суставов и форму рук во время выполнения повседневных дел.

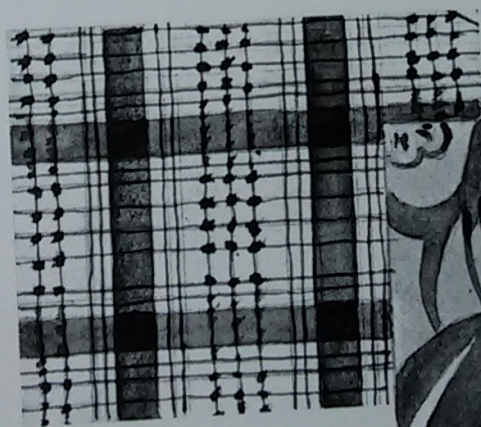
В модном рисунке
конечностям обычно
не уделяют особенного
внимания. Щиколотки,
пятки и ахиллово
сухожилие можно
наметить с помощью
теней.

Образцы для срисовывания

Понаблюдайте за тем, как движения тела приводят к образованию складок на ткани. Зарисовывая складки, подчеркивайте несколько крупных, а мелкие опускайте. Избыточные линии на рисунке отвлекают внимание зрителя.

Складки, ткани, узоры

Мени помогают передать складки и заломы на ткани, одновременно подчеркивая очертания тела. Если нарисовать материал гладким, без теней, особенно в верхней части, пропадут очертания бюста и талии.

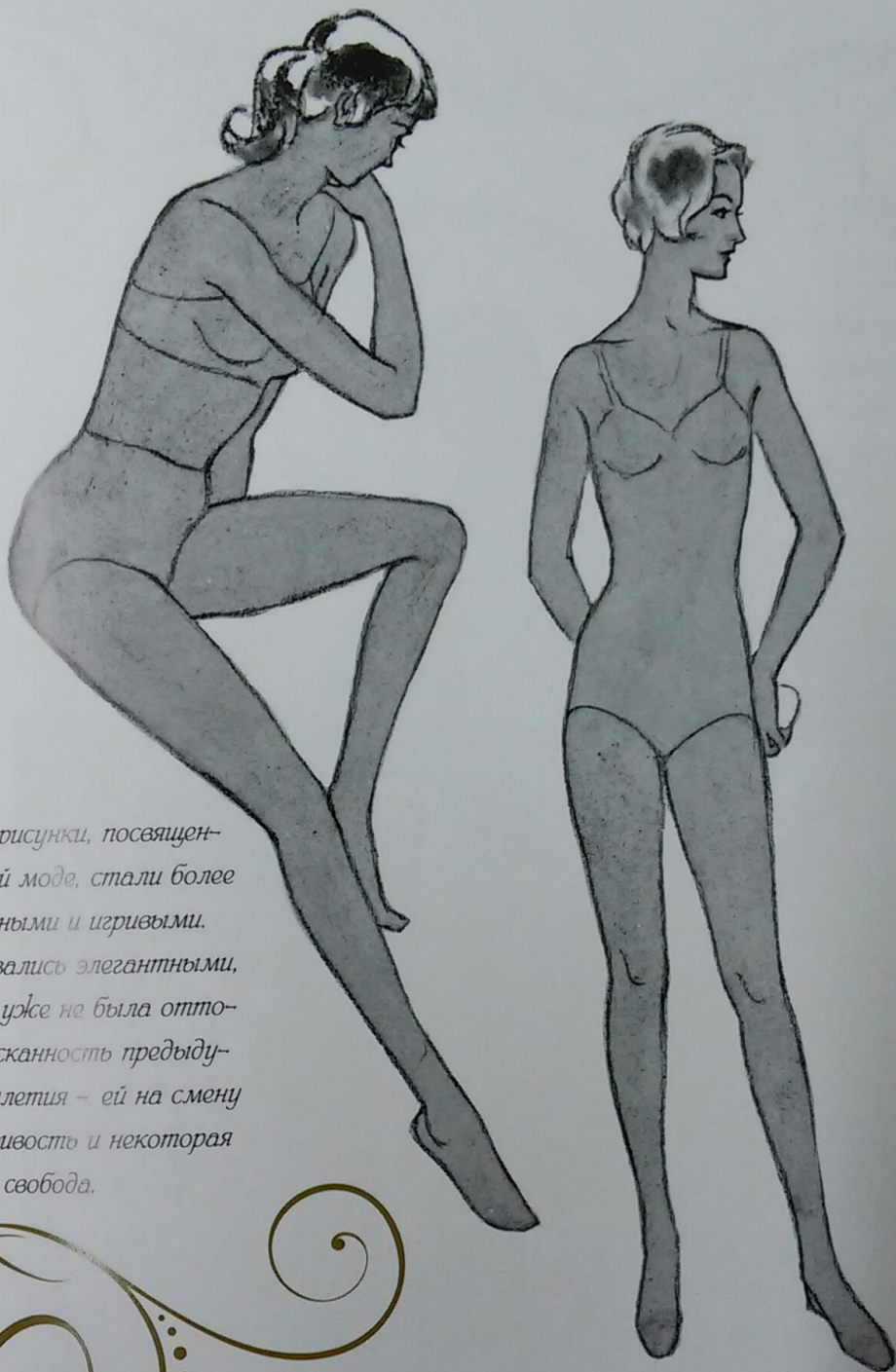
Позы

Срисуйте фигуры с этого разворота, а затем придумайте наряды, дополняющие каждый образ.

*Рисунки выполнены
с применением
размывки и угольного
карандаша.*

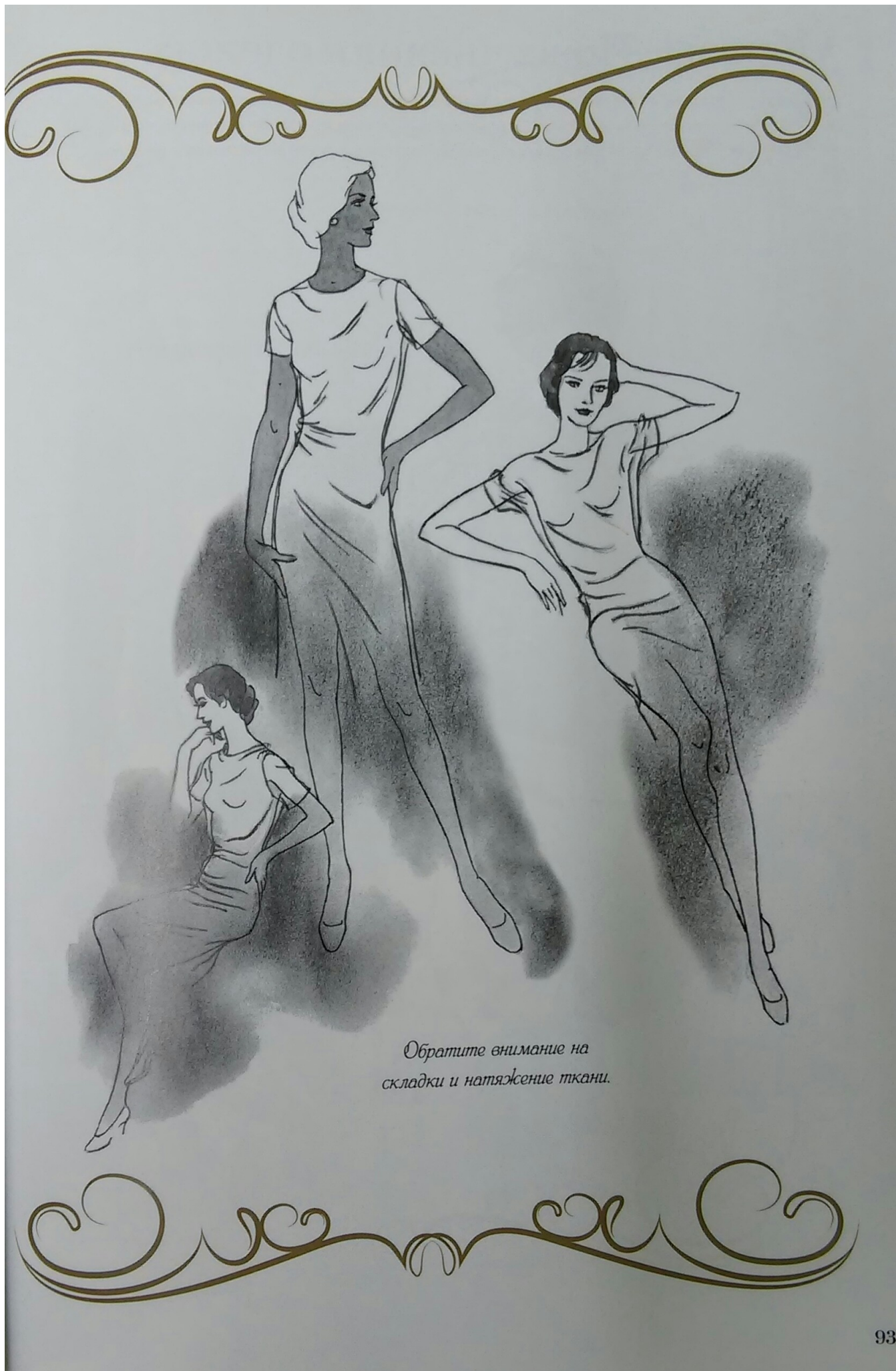

В 1960-х рисунки, посвященные женской моде, стали более молодежными и игривыми. Позы оставались элегантными, однако это уже не была отточенная изысканность предыдущего десятилетия – ей на смену пришла игривость и некоторая свобода.

*Попробуйте добавить детали
к нарядам на этих рисунках,
для которых были использованы
перо, тушь с размывкой и уголь.*

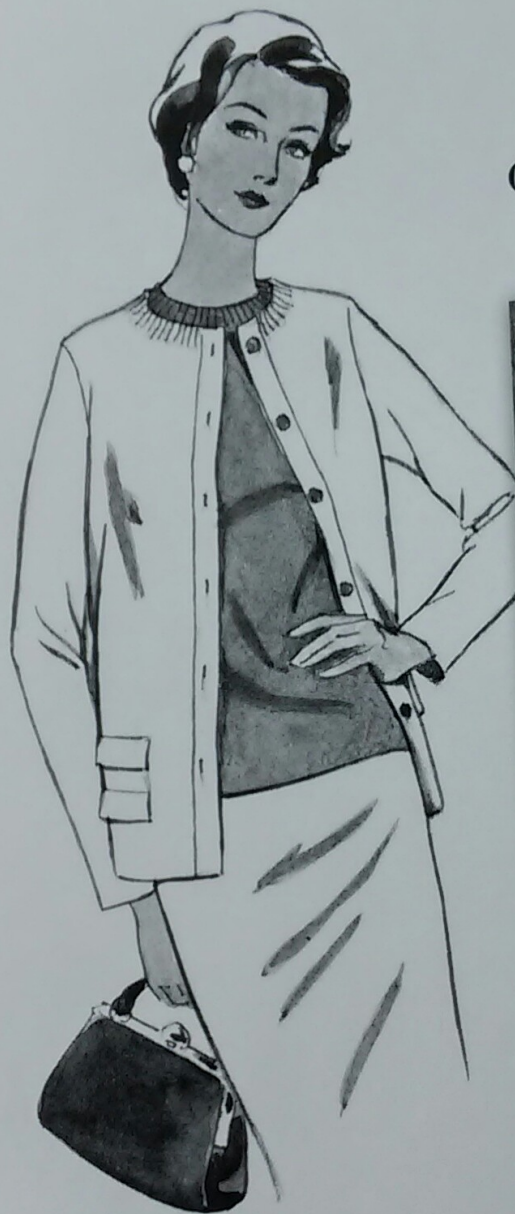

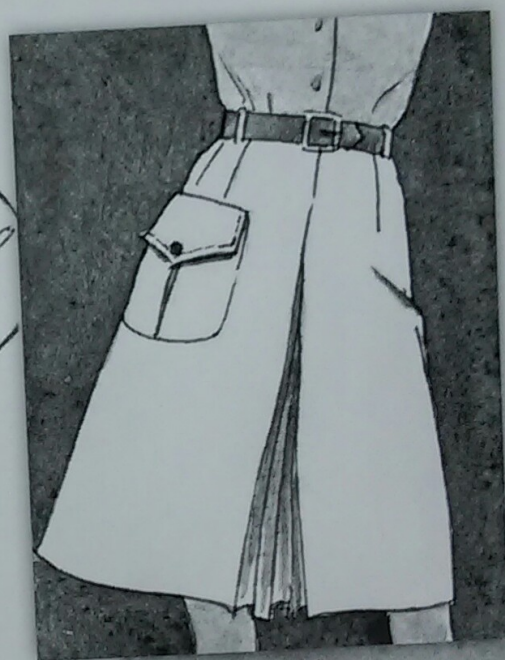
Обратите внимание на
складки и натяжение ткани.

Образы: Повседневная одежда

Дневные ансамбли в 1960-х оставались консервативными, однако женщина могла подчеркнуть свой вкус с помощью аксессуаров. Любопытно расположенный карман или элегантный бант на шее отличали умевших правильно носить одежду от остальных, просто подражавших образцам.

Отдельные предметы

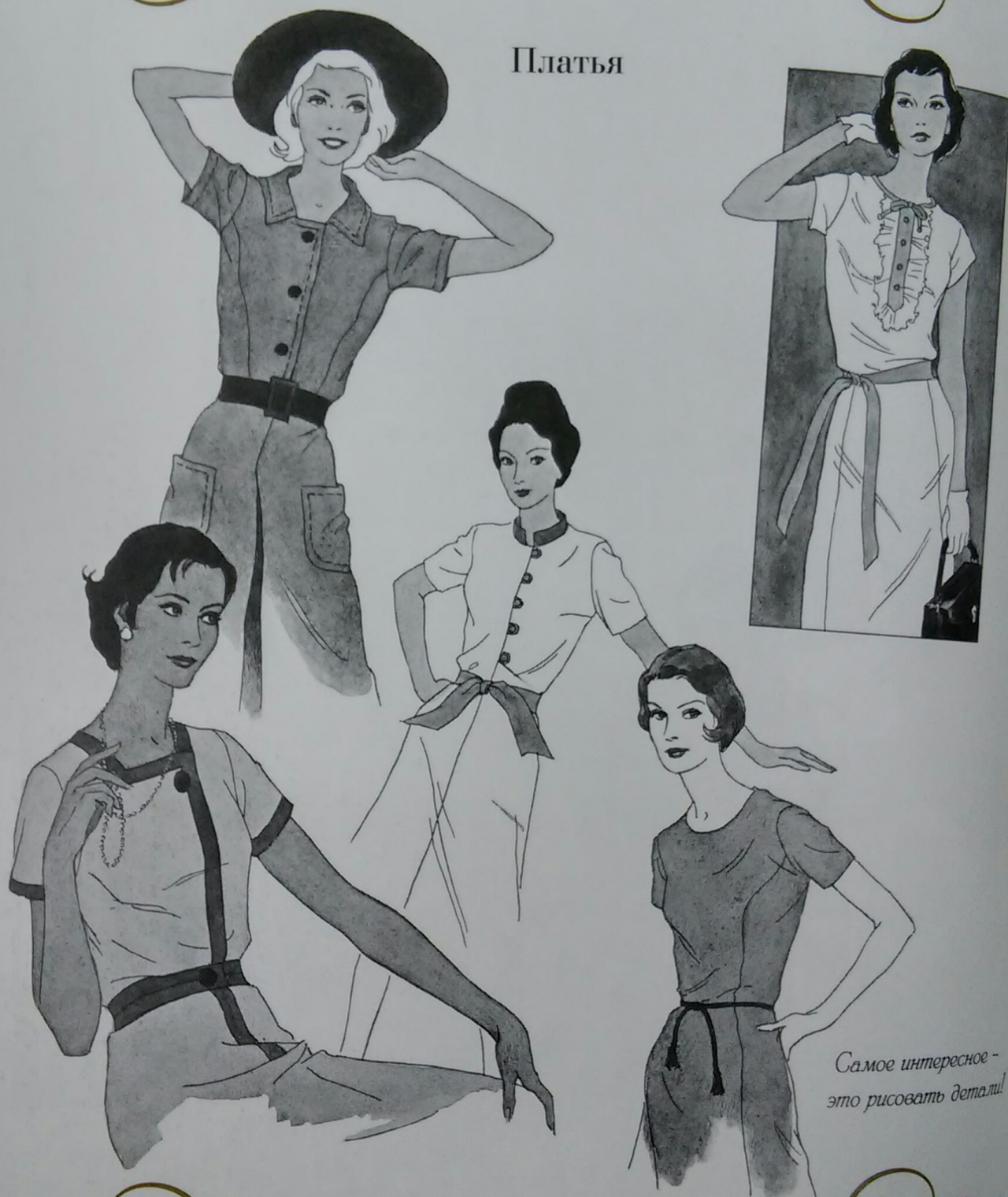

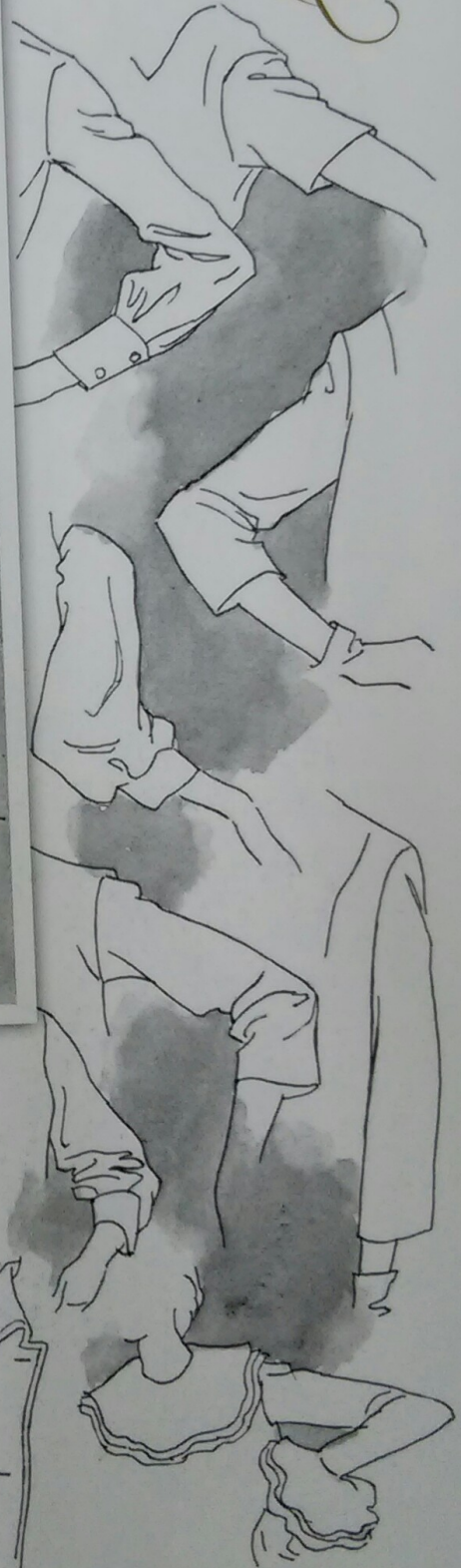
Эти образы выглядят достаточно простыми и одновременно очень стильными. При рисовании образов из 1960-х уделяйте больше внимания прическам, аксессуарам и позам.

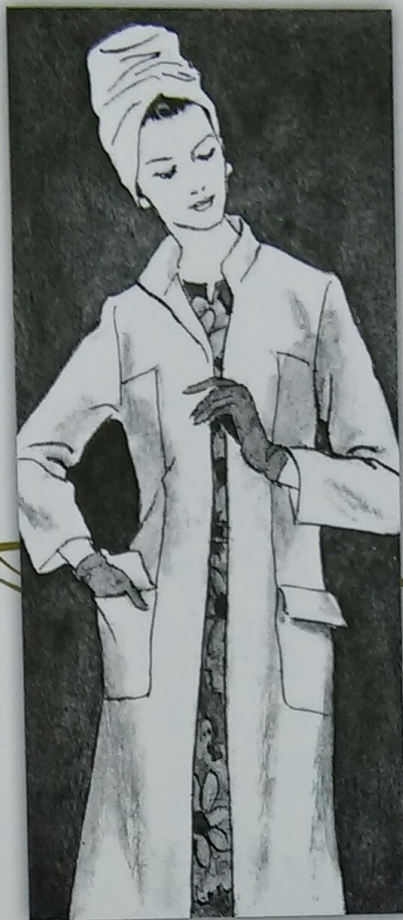

Платья

Самое интересное -
это рисовать детали!

*Ключ к успеху -
силуэт,
соответствующий
эпохе.*

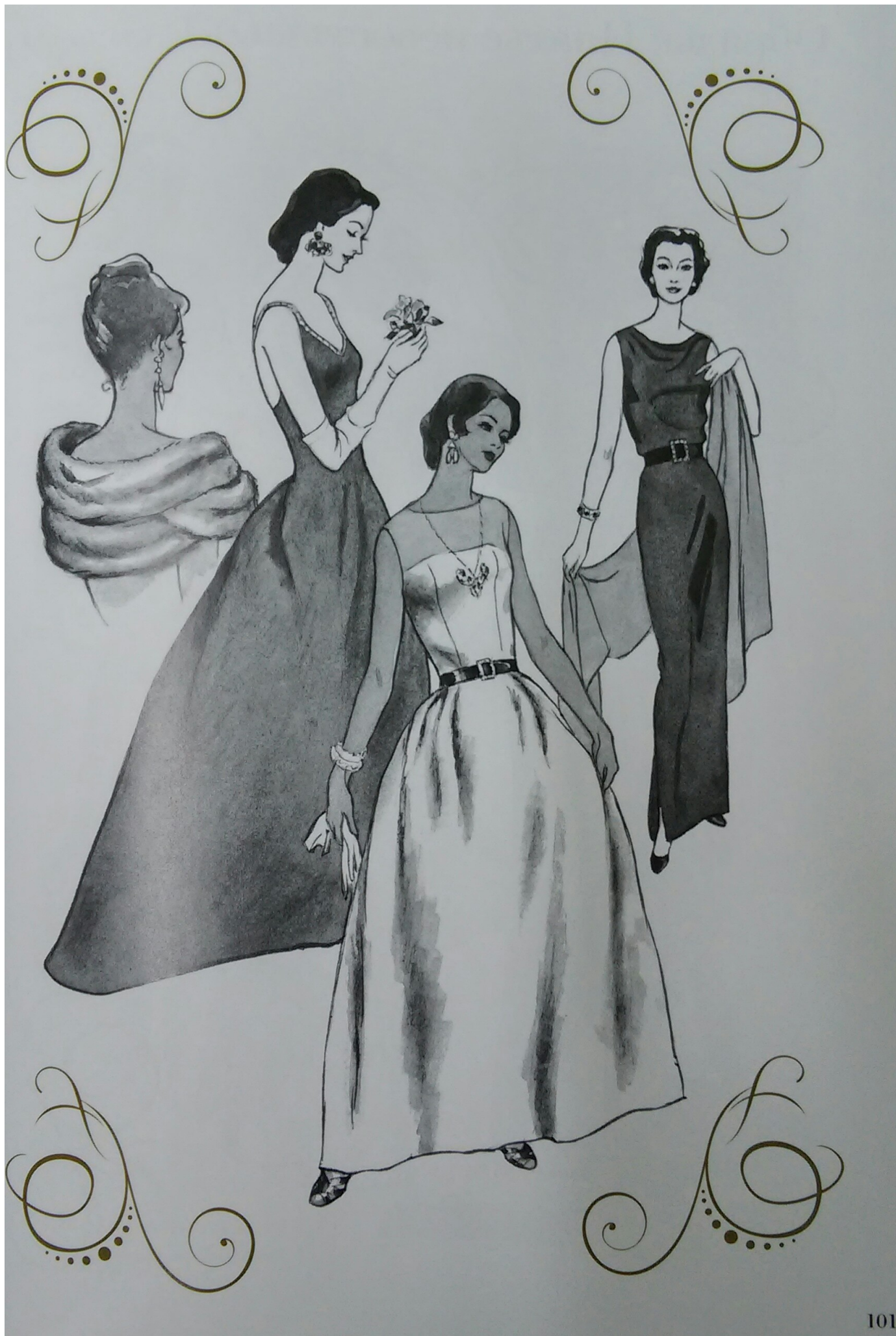

*Обратите внимание
на небольшие различия:
пуговицы, воротники,
лацканы, карманы
и отделку.*

Образы: Вечерняя одежда

*Рисунки на этом развороте
выполнены с использованием пера,
туши, размытки тушью, а также
угольного карандаша.*

Образы: Платье невесты

Свадебные платья, достойные королевских особ, вошли в моду в начале 1960-х под влиянием монарших свадеб того периода. Облегающие корсажи, пышные юбки и обилие кружев считались неотъемлемыми атрибутами платьев невесты.

Образы: Белье

*Эти рисунки выполнены разбавленной
черной акварелью и кистью.*

Образы: Спорт и отдых

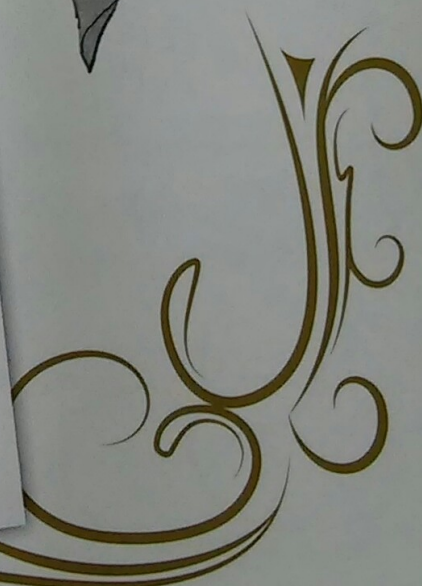
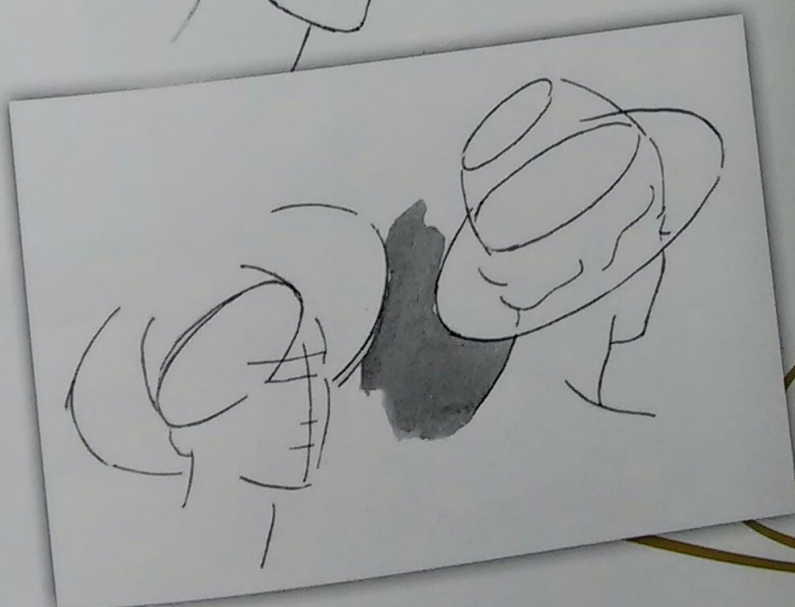

*При рисовании одежды
для спорта и отдыха
уделяйте больше
внимания позам:
в данном случае они
играют ключевую роль.*

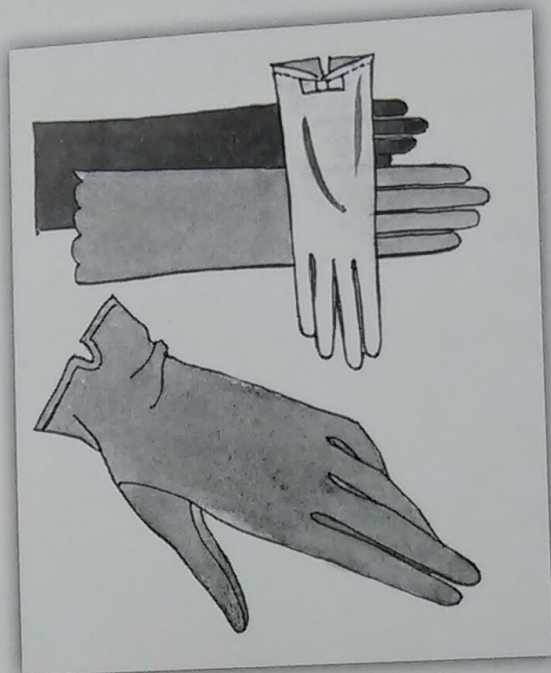
Образы: Аксессуары

Головные уборы

При рисовании головных уборов важно точно передать положение головы, контуры которой должен повторять головной убор.

Аксессуары

Рисуя такие простые предметы, как чулки, сумочки и перчатки, вы практикуетесь в рекламном дизайне. В процессе обязательно критически оценивайте свою работу.

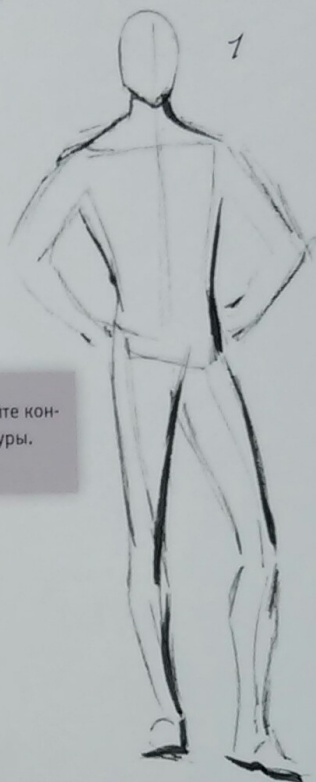

Глава 6: Дизайн КОСТЮМА Рисуем с Мэрилин Сотто

Мэрилин Сотто начала свою блистательную карьеру художника по костюму сразу после окончания колледжа. Еще до выпуска она стала посещать специальные курсы, а кроме того, переняла некоторые приемы у своего отца, Эда Сотто, также известного художника. В числе самых популярных ее работ такие фильмы, как *Вокруг света за 80 дней* (1956), *Десять заповедей* (1956), *Человек с тысячей лиц* (1957), *Округ Рэйнтри* (1957) и *Спартак* (1960). Она создавала костюмы для звезд кино и эстрады Энн Бакстер, Юла Бриннера, Джеймса Кэгни, Джоан Кроуфорд, Чарлтона Хестона, Дина Мартина, Фрэнка Синатры и Дика Ван Дайка.

Исторический костюм

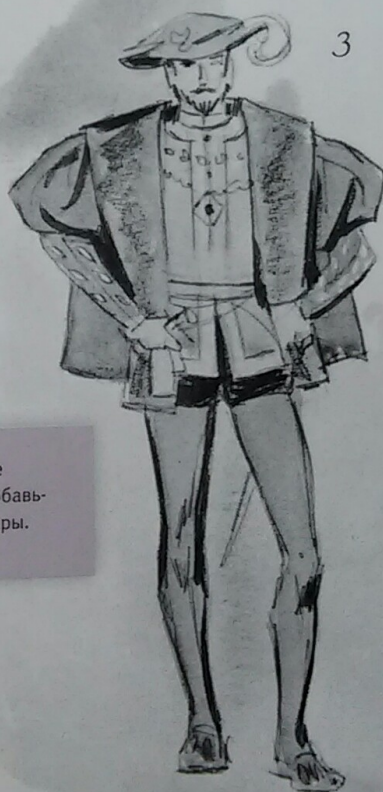
Эпоха Тюдоров,
мужской

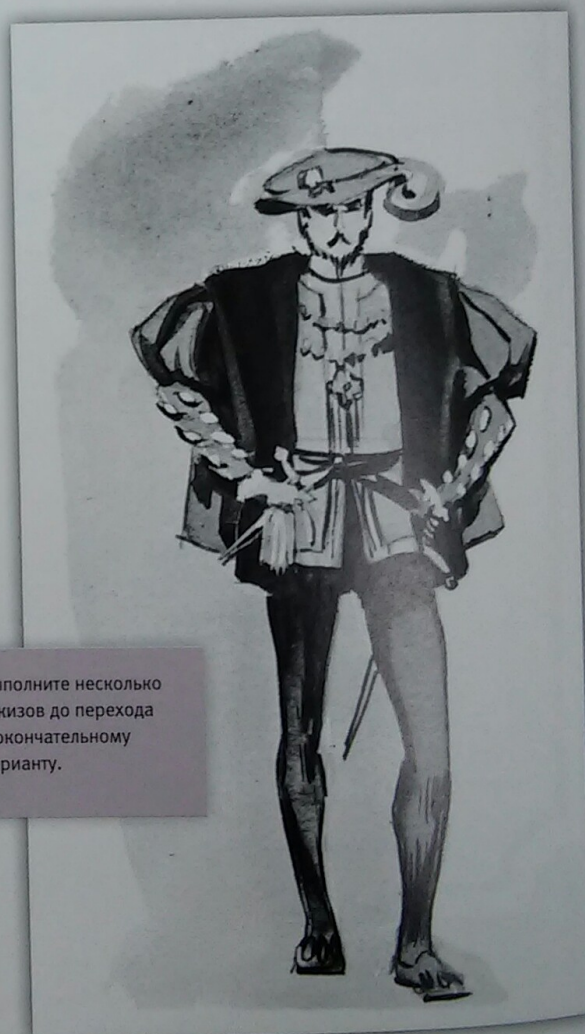
Набросайте контуры фигуры.

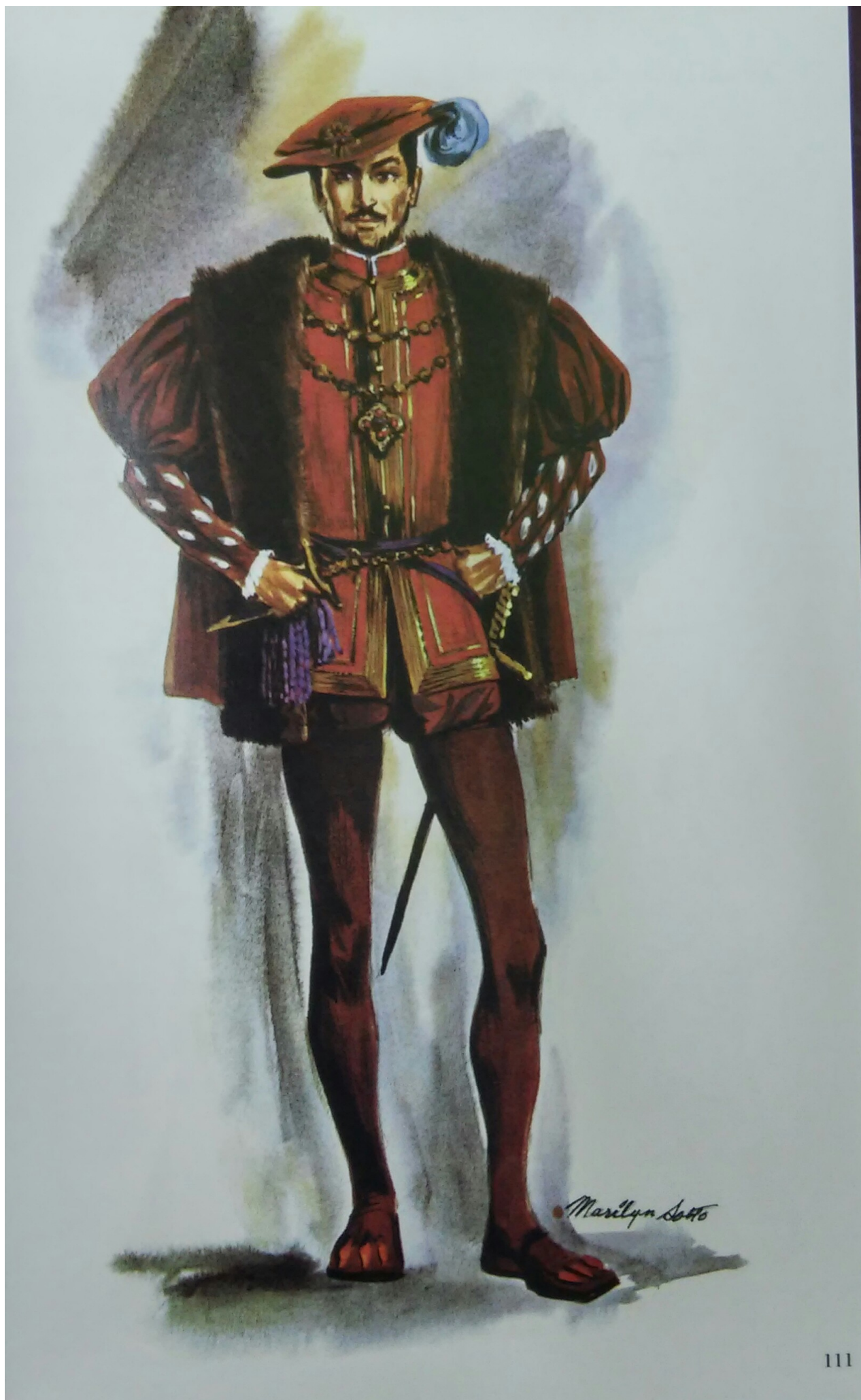
Добавьте основные элементы костюма, следуя очертаниям фигуры.

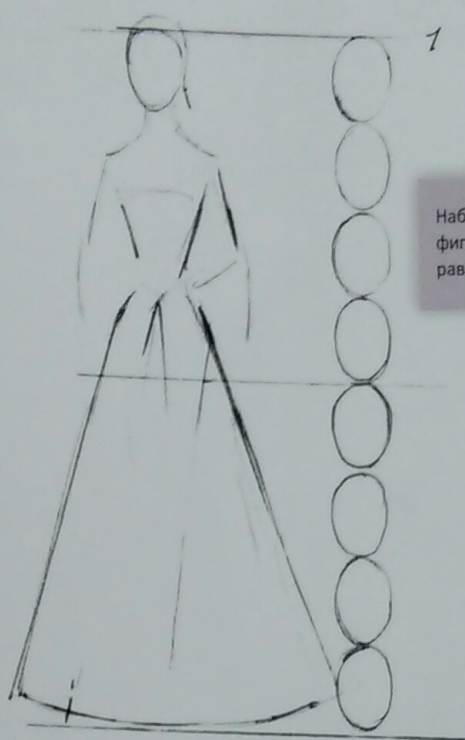
Прорисуйте детали и добавьте аксессуары.

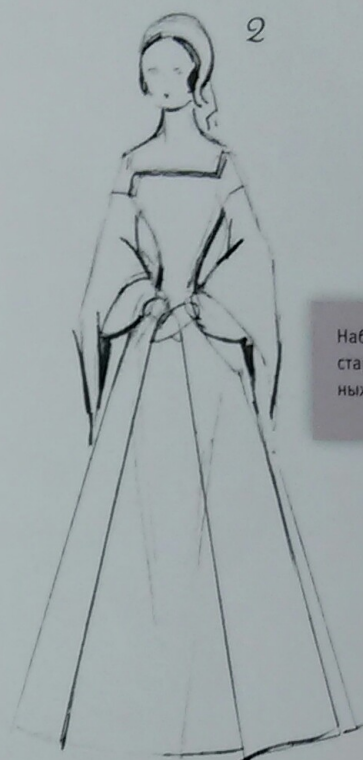
Выполните несколько эскизов до перехода к окончательному варианту.

Эпоха Тюдоров, женский

Набросайте контуры фигуры. Здесь ее рост равен восьми головам.

Набросайте костюм, стараясь добиться нужных пропорций.

Добавьте необходимые детали.

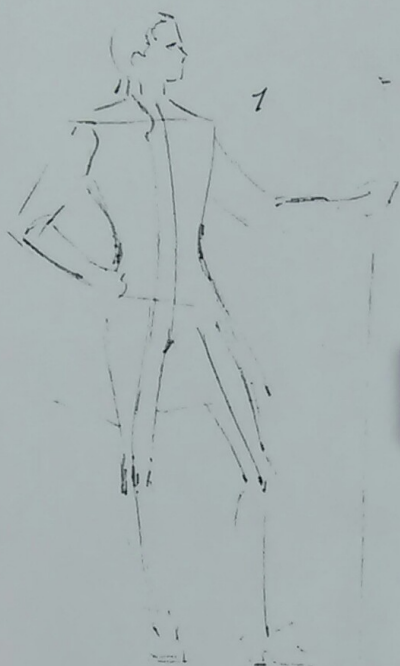

Подчистите рисунок, подчеркните контуры. Лишние линии удалите ластиком. Раскрасьте рисунок красками по вашему усмотрению.

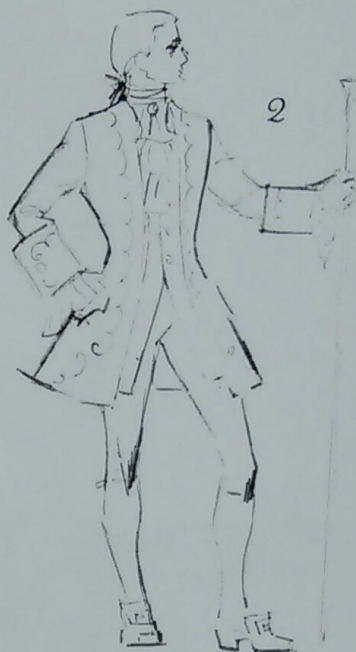
При рисовании парчи начинайте с самого светлого оттенка. Дайте краске высохнуть, затем нанесите более темный тон. Тени усиливаются постепенно, на один-два тона. При рисовании бархата используйте технику сухой кисти, подчеркнув затененные участки более темной краской.

Эпоха Людовика XVI, мужской

Набросайте контуры фигуры.

Прорабатывая детали костюма, дизайнер должен учитывать текстуры и узоры ткани. Для их передачи можно использовать грубую или шершавую бумагу, которая позволит добиться нужного эффекта.

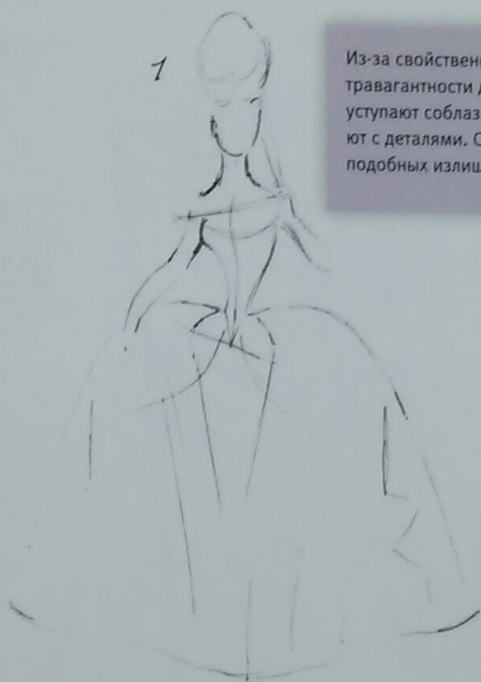
Заранее проработав все детали до передачи эскиза вышивальщицам, вы сэкономите время.

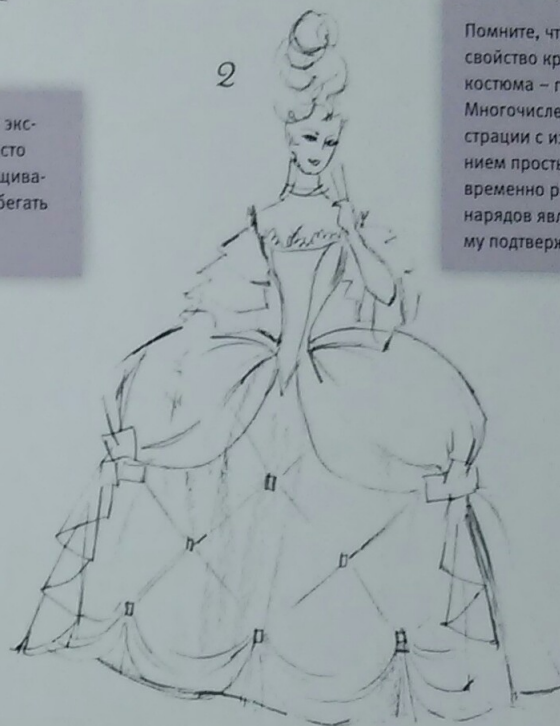
Любая деталь, добавленная художником к костюму, может сыграть важную роль в актерской работе. Часто бывает так, что именно детали помогают актеру или актрисе подобрать ключ к своему персонажу.

Эпоха Людовика XVI, женский

Из-за свойственной XVIII веку экстравагантности дизайнеры часто уступают соблазну и перебарщивают с деталями. Старайтесь избегать подобных излишеств.

Помните, что главное свойство красивого костюма – простота. Многочисленные иллюстрации с изображением простых и одновременно роскошных нарядов являются тому подтверждением.

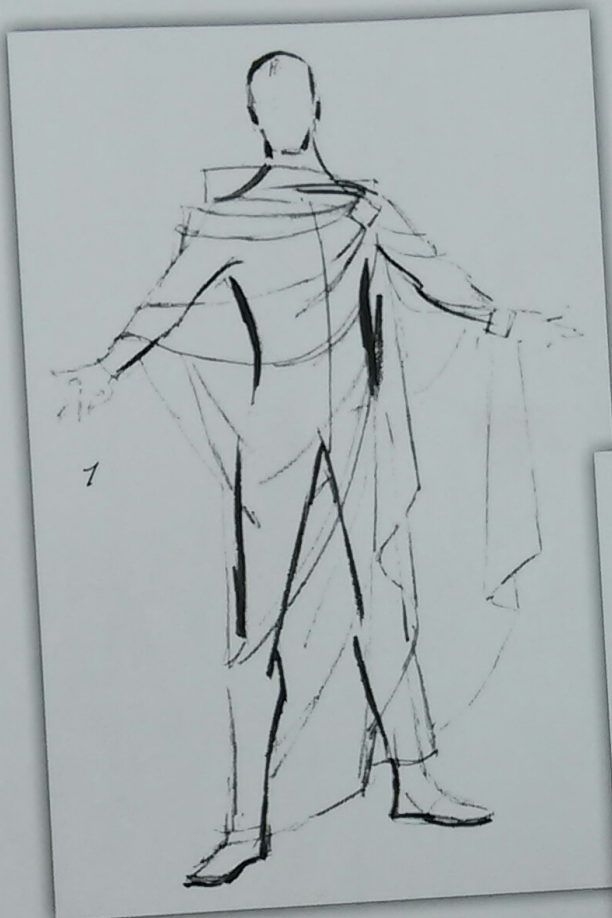

Дайте ткани работать за вас. Если вы используете парчу для самого нарядного элемента в костюме, дополните ее более простой тканью. Скромную ткань можно дополнить украшениями и блестками.

Банты, чучела птиц, цветы, кисти, камни и блестки широко используются для украшения театрального костюма, главное – не использовать их все сразу. В данном случае для костюма использованы розы золотого и камни рубинового цветов.

Существует множество книг, посвященных тогам, туникам, поясам и кожаным сандалиям. Рисуя тогу, помните, что основными элементами такого рисунка являются овал и полуовал.

Что касается туники, вы должны заранее решить, будет она подпоясана или нет, и будут ли на ней складки.

Рисуя драпировки, не забывайте, что под ними должны просматриваться контуры тела.

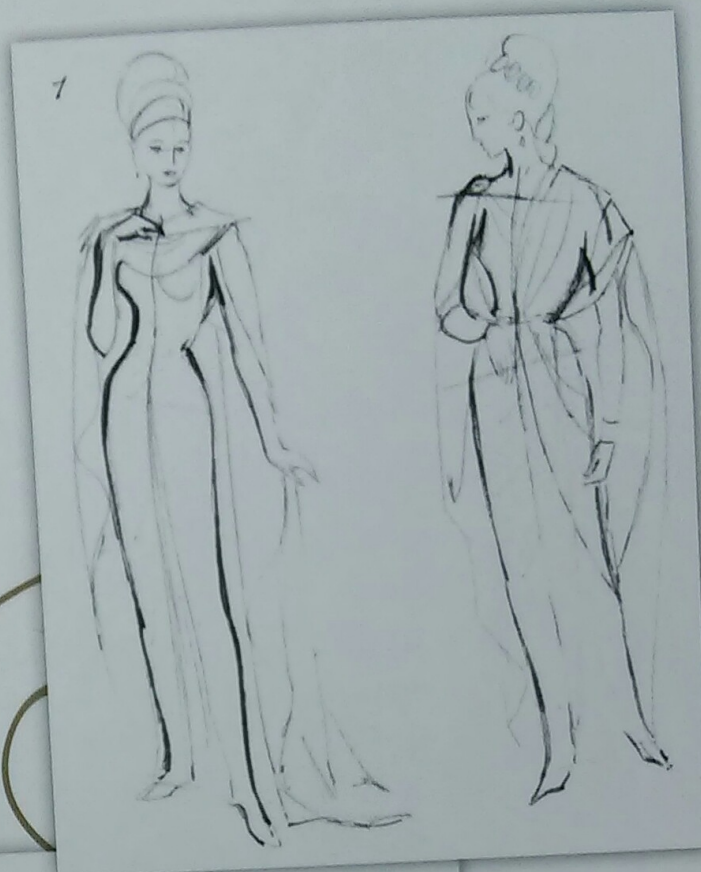

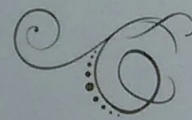
Римлянки

Обратите внимание на изменения в технике рисунка: эти наброски более упрощенные и стилизованные. Всегда экспериментируйте с новыми подходами и техниками.

Для этих сценических костюмов художник использует приглушенные земляные тона. Всегда держите в памяти сцену, для которой разрабатывается костюм, – он должен способствовать созданию нужного настроения.

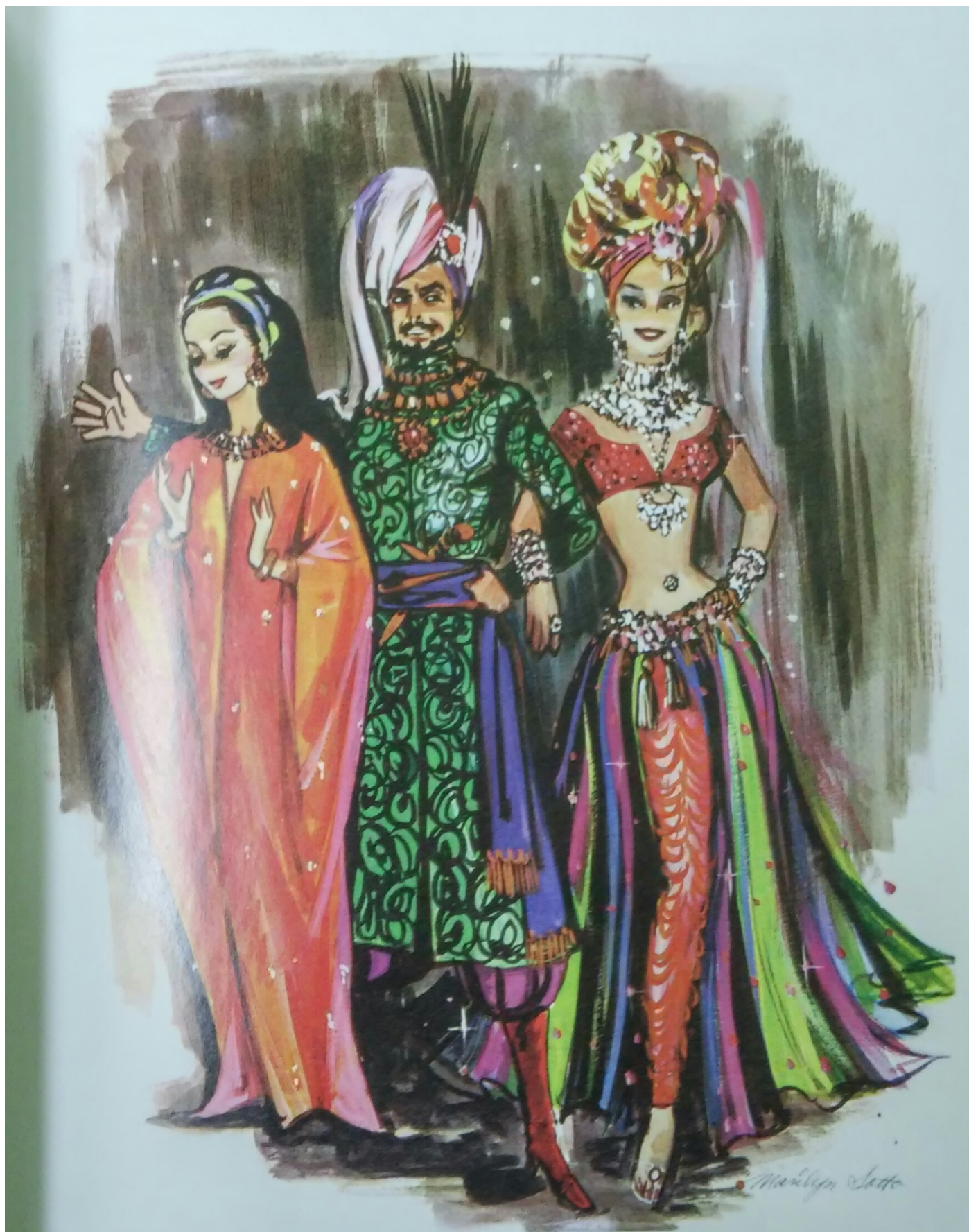

Театральный КОСТЮМ

Рисунок выполнен в быстрой, но очень эффектной манере. Дизайнеры костюмов для балета должны хорошо изучить все особенности этого сценического искусства, чтобы узнать, какие ограничения они накладывают на их работу.

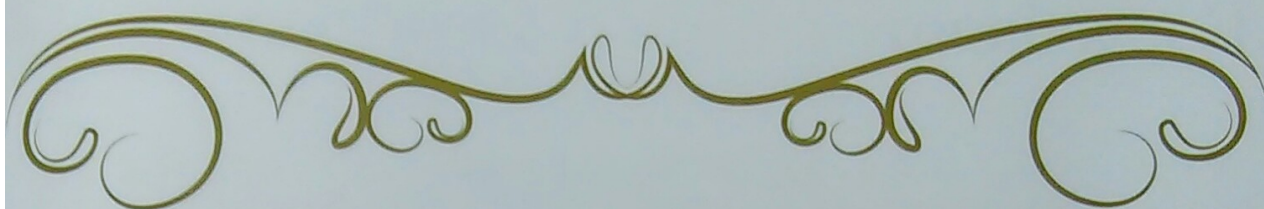

Дизайнер может использовать определенную цветовую гамму для всего представления. Если он выбирает в качестве основного цвета красный, то костюмы выполняются в разных оттенках этого цвета: от ярко-красного, розового и оранжевого до темной терракоты. Если исполнительница главной роли в мюзикле одета в розовое, то дизайнер должен разработать для нее несколько костюмов разных оттенков розового. Также можно использовать несколько основных цветов, варьируя их оттенки.

Телевидение и кино

Иногда продюсеры требуют выполнить рисунок с группой фигур. Это позволяет им лучше представить, как будут смотреться костюмы нескольких персонажей вместе. Обратите внимание на то, как костюмы на рисунке контрастируют между собой и одновременно сочетаются в рамках изображения.

Всегда помните, для какого персонажа и для какого актера или актрисы вы создаете костюм. В зависимости от особенностей фигуры некоторые актрисы лучше выглядят, например, в приталенных костюмах, чем в рюшах и оборках.

Кордебалет

Создавая костюмы для кордебалета, дизайнер может дать простор фантазии – здесь допустимо любое буйство красок. Существует определенный набор тем, из которых можно выбирать, придумывая наряды такого рода: сюда относятся времена года, цветы, птицы, небесные тела или драгоценные камни. Каждая тема дает неограниченные возможности для эксперимента, позволяя дизайнеру в полной мере раскрыть свой творческий потенциал.

Мода и КОСТЮМ

Хотя оба костюма разработаны для хозяйки дома, платье справа можно использовать в качестве минималистского наряда для вечернего выхода. В большинстве случаев костюмы не должны выглядеть нарочито театрально; скорее, они должны напоминать обычную одежду, которую актриса могла бы носить в повседневной жизни. Следите за тем, чтобы костюм не отвлекал от сюжета пьесы, а наоборот, максимально вписывался в него.

Чтобы подчеркнуть удлиненный силуэт, рост фигуры можно немного преувеличить — до 9 или 10 отрезков, равных высоте головы. Четыре отрезка — это расстояние до бедер, а еще 5 или 6 — от бедер до стоп. Если сзади на костюме имеются важные детали, сделайте рядом еще один небольшой рисунок со спины.

Рисунок в дизайне моды

*Пошаговое руководство для художников
и модельеров*

Эта книга посвящена периоду, когда понятие «мода» ассоциировалось прежде всего с изысканностью. Инструкции Уолтера Фостера, Виолы Френч и голливудского художника по костюму Марии Сотто пригодятся и начинающим художникам, и опытным модельерам. В издании рассматриваются базовые типы фигур и позы, наиболее часто используемые при создании эскизов мастерами высокой моды и прет-а-порте, здесь же представлены способы передачи текстуры разных материалов.

