

A fashion illustration of a woman in profile, facing left. She has a vibrant teal, textured hat and is wearing a black, long-sleeved dress with a large, dark, abstract pattern on the skirt. Her hair is styled in a short, rounded bob. The background is a light, textured grey.

Fashion- иллюстрация и дизайн одежды

Техники
для достижения
профессиональных
результатов

Наоки Ватанабе

УДК 76.02:391
ББК 85.158.9:37.24-22
В21

Naoki Watanabe
Contemporary Fashion Illustration Techniques

На русском языке публикуется впервые

Ватанабе, Наоки

В21 Fashion-иллюстрация и дизайн одежды. Техники для достижения профессиональных результатов / Наоки Ватанабе ; пер. с англ. Екатерины Петровой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 128 с. : ил. — (Fashion-иллюстрация).

ISBN 978-5-00146-143-2

В книге Наоки Ватанабе подробно, с пошаговыми инструкциями, описаны все этапы и нюансы создания fashion-иллюстрации: от технического рисунка, особенностей анатомии и изображения человеческого тела до подбора цветов, фактуры, орнаментов и правильной их передачи на листе.

УДК 76.02:391
ББК 85.158.9:37.24-22

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-00146-143-2

Contemporary Fashion Illustration Techniques
Copyright © 2008 Naoki Watanabe and Graphic-sha Publishing Co., Ltd.
First designed and published in Japan in 2008 by Graphic-sha Publishing Co., Ltd.
Russian language rights arranged with Graphic-sha Publishing Co., Ltd. through Paper Crane Agency, Tokyo, Japan
Original Japanese Edition Creative Staff
Author: Naoki Watanabe
Original design and Layout: Noboru Okano, Megumi Ooiyama
Photography: Sotaro Hirose
Model: Miki Kobayashi (swanky)
Cooperation: Junko Yamamoto (Kuwasawa Design School)
Japanese Edition Editor: Sachiko Oba
Foreign Edition Production & Project Management: Senna Tateyama (Graphic-sha Publishing Co., Ltd.)
© Перевод на русский язык, издание на русском языке.
ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2021

Предисловие

Дизайнеры-модельеры разрабатывают и воплощают свои творческие идеи в эскизах и рисунках. В этой книге я расскажу вам о модных эскизах — именно с них начинается создание одежды.

Студентам, изучающим основы и выразительные средства моды, да и всем, кто имеет отношение к дизайну одежды, рисование не всегда дается легко. Радости творчества сопутствуют ограничения технического рисунка. Ведь даже по самой красивой и искусной fashion-иллюстрации сшить модель затруднительно, если не задаться именно такой целью. Не стремитесь к поверхностной красоте, а сосредоточенно и серьезно работайте — именно по тщательным рисункам шьют одежду. Ваше старание сразу будет заметно на бумаге. Иногда рисование дается легко, порой ничего не получается. Но со временем вы научитесь изображать свой уникальный дизайн. Результат достигается многочисленными правками и изменениями. Дизайнеру необходимо рисовать модель в разных вариантах на стадии концептуальных набросков.

Эффектность и качество изделий, разработанных по фотографиям и распоротым образцам, отличаются от созданных по одному тщательному модному эскизу. Об этом стоит знать студентам, да и профессионалам не лишне еще раз напомнить.

Я привожу подробные инструкции в современной интерпретации, чтобы вы смогли освоить основы модного эскиза для модельеров — технический рисунок и цветную иллюстрацию. Вы найдете свой стиль, не сомневайтесь. И это бесценно.

СОДЕРЖАНИЕ

3 Предисловие

Урок

1 Основы модного эскиза для модельеров

9

10 1 Пропорции тела

Изучаем красоту тела

11 Скелет и суставы

12 «Восьмиголовая» пропорция

14 Пропорция

16 Поза и ширина

18 2 Рисование головы

Лицо (анфас)

20 Лицо (профиль)

22 Лицо (три четверти)

24 Глаза и брови

26 Нос, уши, губы

28 Масса волос и прическа

30 Головные уборы

32 3 Рисование рук и ног

Руки и ноги (руки)

34 Руки и ноги (кисти рук)

36 Ноги, стопы, обувь (ноги и стопы)

37 Ноги, стопы, обувь (обувь)

38 4 Позы

Изучение поз

40 Положение стоя

42 Стоя с опорой на одну ногу

44 Позы в три четверти (переднее
бедро выше)

46 Позы в три четверти (заднее бедро выше)

48 Другие позы

Урок

2 Рисование одежды

51

52 1 Одежда

Силуэт

54 Плоское на объемном

56 Взаимосвязь ткани и тела

58 Ракурс

60 Вытачки, сборки, плиссировка,
драпировка

62 Свойства ткани и складки

64 Вариации линий

66 наброски

68 Рисование по фотографиям

Урок 3

Рисование в цвете

71	
72	1 Вводим цвет
	О цвете
74	Инструменты и материалы
76	Работа с разными инструментами и материалами
78	Однородный цвет и растушевка
80	Этапы раскрашивания
82	2 Орнамент
	Рисование орнамента
84	Примеры орнаментов
86	3 Ткань
	Воспроизведение вида ткани
88	4 Передача разных видов тканей
	Тонкие и прозрачные ткани
90	Вязаное полотно и трикотаж
92	Хлопок и деним
94	Осенне-зимние ткани (1)
96	Осенне-зимние ткани (2)
98	Кожа и мех
100	Блестящие ткани
102	5 Компьютерная обработка
	Разные способы обработки

4

Урок

Конструирование предметов одежды

105	
106	1 Технический рисунок
	Что такое технический рисунок?
107	Длина и уровни
108	Характеристики изделия
110	Каркасный шаблон
112	2 Этапы технического рисунка
114	3 Технический рисунок на компьютере
	Отдельные детали одежды
115	Конвертация цветов и добавление орнаментов
116	4 Рисунки разных типов изделий
	Вязаные
117	Трикотажные
118	Блузки и рубашки
119	Платья
120	Юбки
121	Брюки
122	Пиджаки
123	Легкие куртки и жакеты
124	Пальто
125	Нижнее белье
127	Послесловие

Урок

1 Основы модного эскиза для модельеров

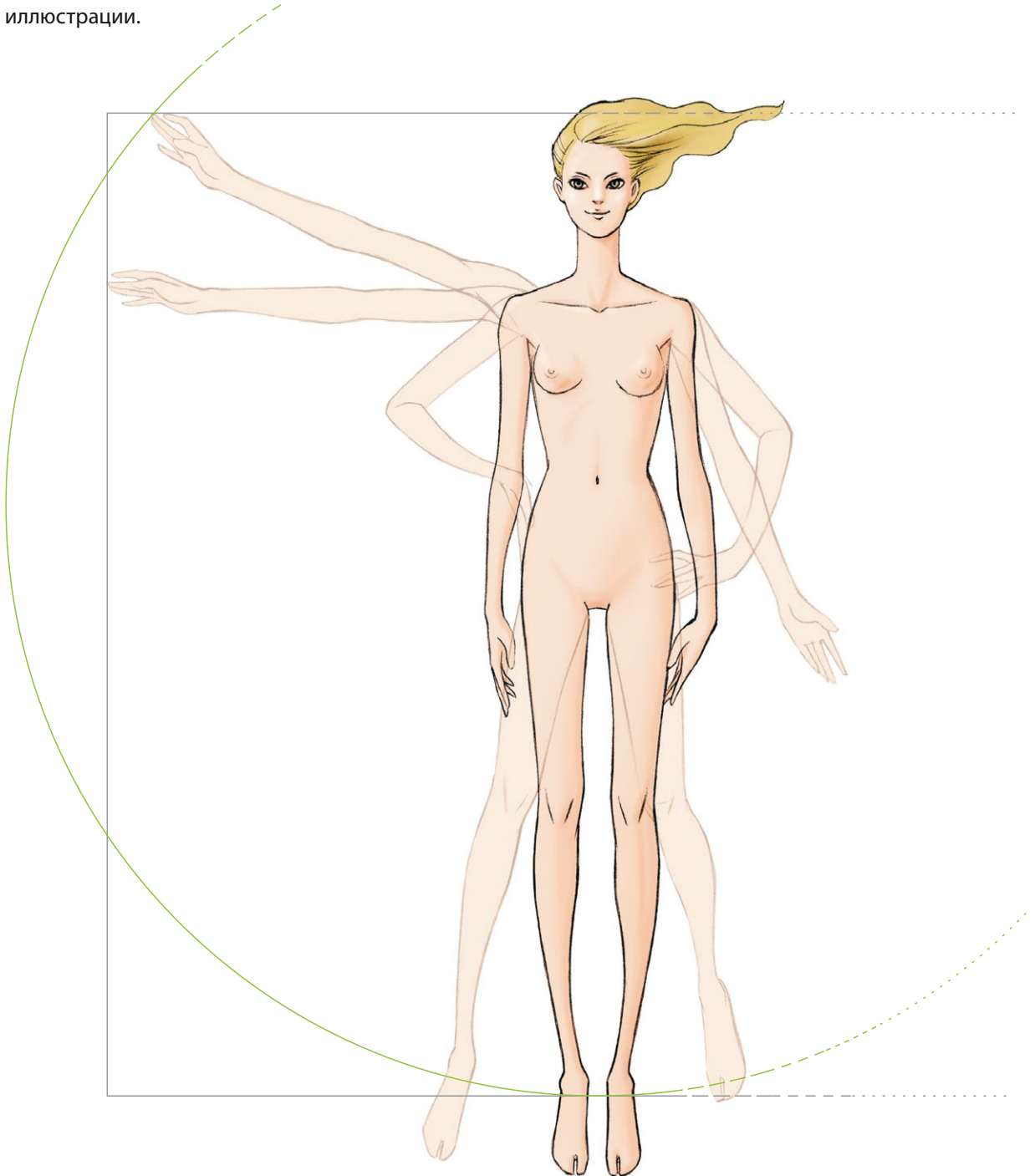

1 Пропорции тела

Изучаем красоту тела

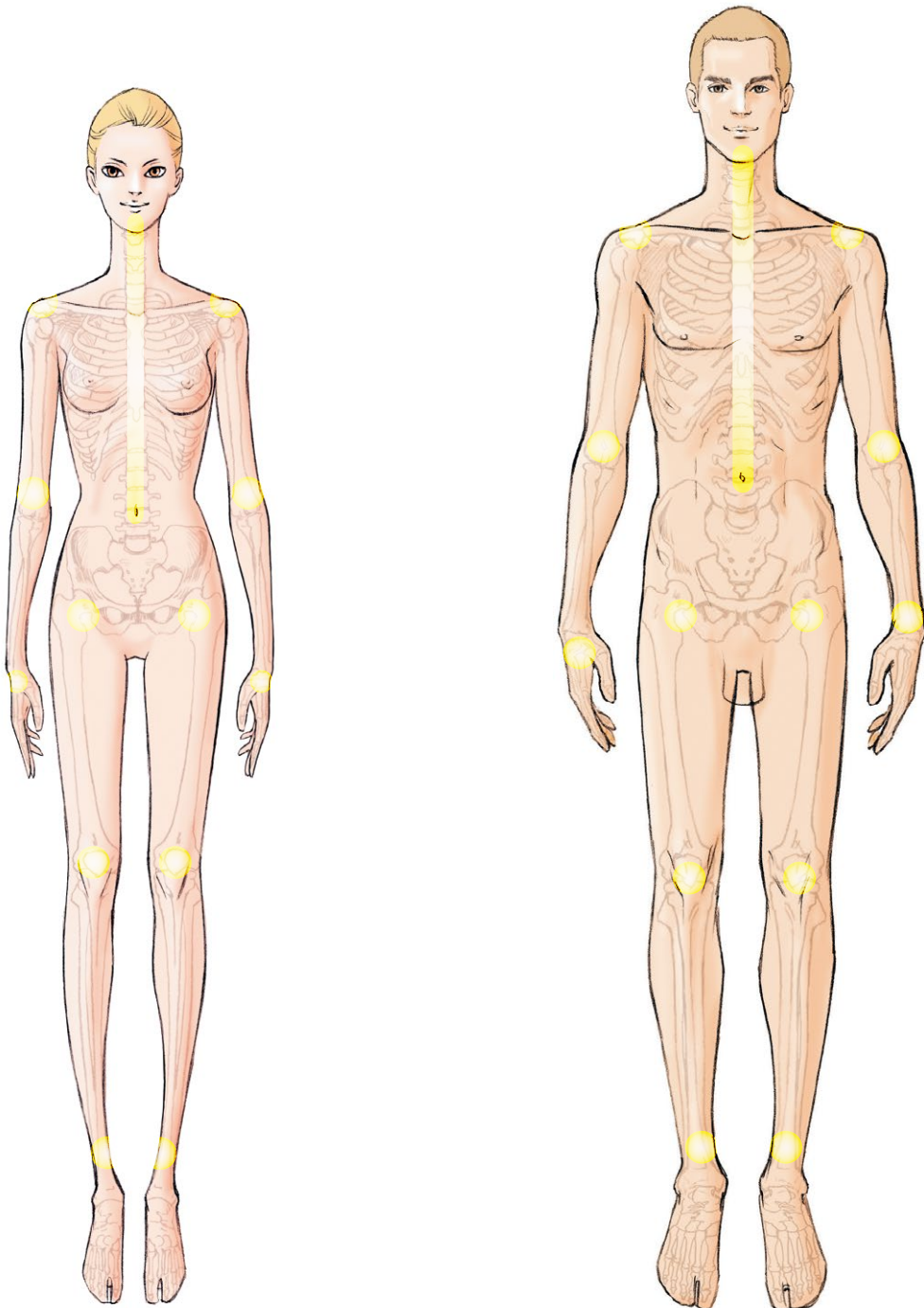
Человеческое тело прекрасно, как произведение искусства. Тщательно изучите его, прежде чем конструировать одежду. Без четкого представления о строении тела невозможен качественный дизайн.

В уроке 1 мы будем не раз рисовать тело и фазы движения — это основы fashion-иллюстрации.

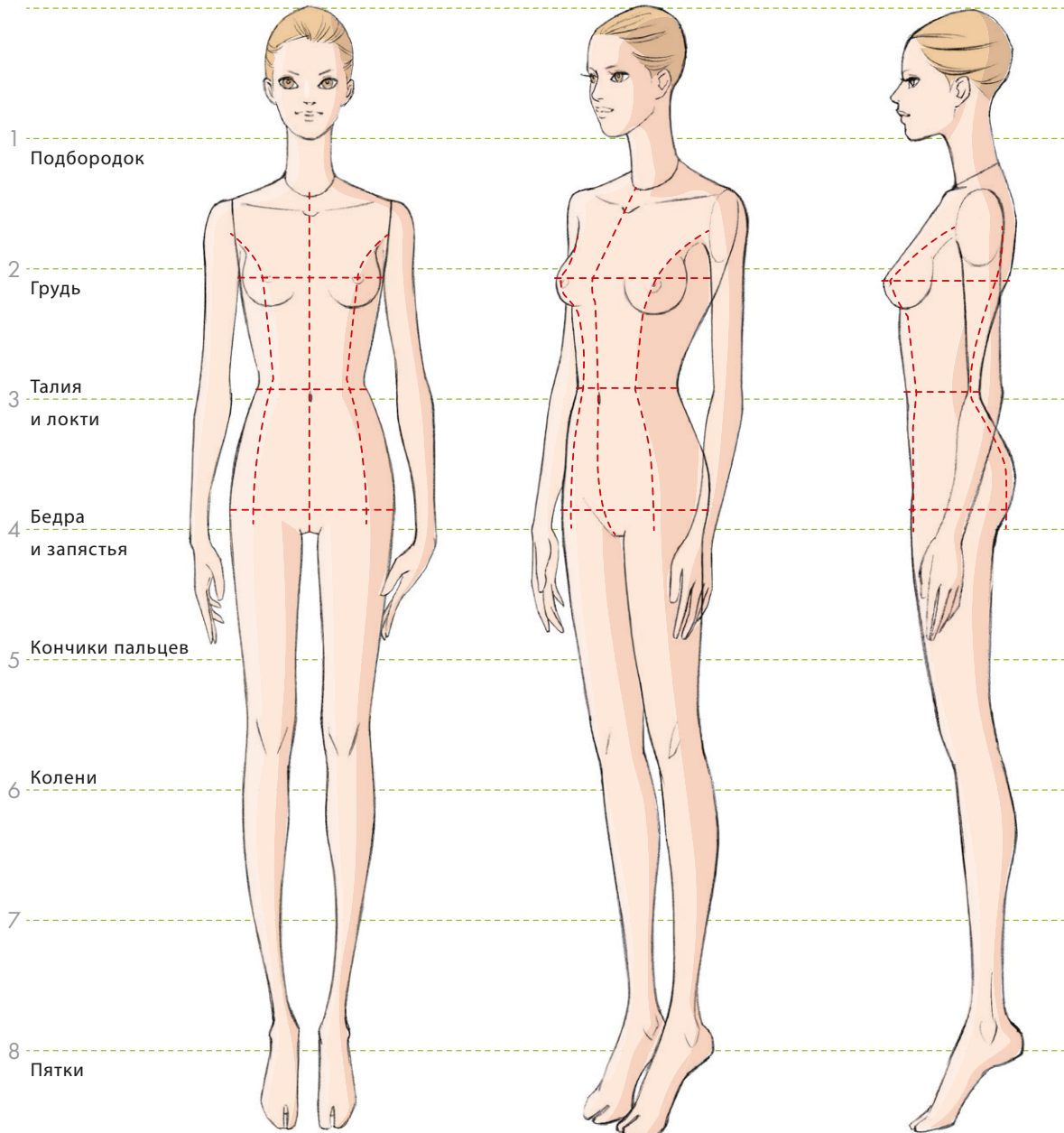
Скелет и суставы

Кости скелета — основы тела человека — изогнуты. Они свободно двигаются, поскольку соединены мышцами и суставами. Пропорции скелета с возрастом меняются, а расположение и количество суставов остается прежним. Желтым на иллюстрации помечен гибкий позвоночник и двенадцать основных суставов. Мелкие суставы лица, кистей рук и стоп нас не интересуют. Что касается отмеченных, запишите и запомните, что они все разной формы.

«Восьмиголовая» пропорция

Идеальных пропорций, как на рисунке, нет ни у кого. Но чтобы убедительно изобразить человеческое тело на плоскости (бумаге), нужно верно задать все соотношения. Этот рисунок основан на «восьмиголовой» пропорции (высота головы укладывается в росте 8 раз).

У взрослых людей пропорции немного варьируют, но более-менее одинаковы. Линия груди проходит в двух головах от макушки, локти и талия — в трех, бедра — в четырех, кончики пальцев опущенных рук — в пяти. Позже мы рассмотрим пропорции 7,5, 8,5 и будем рисовать в пропорциях 9 и 10 голов, но для начала освоите «восьмиголовую».

