

Содержание

Об авторах	15
Посвящения	15
Благодарности	16
Введение	17
О чем эта книга	17
Соглашения, используемые в книге	18
Что можно не читать в этой книге	18
Несколько дурацких предположений	18
Структура книги	19
Часть I. “Основы рисования модной одежды”	19
Часть II. “Изображаем потрясающую фигуру модели”	19
Часть III. “Приоденьте свою модель”	19
Часть IV. “Совершенствуем мастерство в иллюстрировании мод”	19
Часть V. “Великолепные десятки”	20
Пиктограммы, используемые в книге	20
Что дальше?	21
Ждем ваших отзывов!	21
Часть I. Основы рисования модной одежды	23
Глава 1. Первые шаги в волшебный мир иллюстрирования мод	25
Осваиваем искусство рисования модных фасонов одежды	25
Рисуйте как можно больше!	26
Учитесь у мастеров	27
Постигаем основы рисования модных фасонов одежды	27
В чем разница между рисованием модных фасонов одежды и человеческих фигур	28
Как выбрать подходящую позу	28
Изображаем базовую фигуру модели	30
Выработка собственного художественного стиля	35
Собственный изобразительный стиль	35
Неустанно совершенствуйте мастерство и оттачивайте стиль	37
Иллюстрирование мод как особая область человеческой деятельности	38
Карьера иллюстратора мод	39
Конструирование новых моделей одежды	40
Войдите в мир моды	40

Глава 2. Рисовальные принадлежности и организация рабочего места	41
Заглянем в магазин художественных принадлежностей	42
Как выбрать подходящую бумагу	42
Покупка карандашей	46
Ластики	48
Маркеры: важное дополнение рисовального инструментария	48
Закрепление рисунков с помощью фиксатора	51
Покупка специального контейнера для рисовальных принадлежностей	51
Формирование студийного пространства	51
Тихое или шумное, у себя дома или в людных местах: выбор подходящего пространства	52
Освещение студии	53
Как организовать рабочую поверхность	53
Выбираем подходящее сиденье	55
Как организовать боковой стол	55
Регулярно делайте уборку в студии	56
Хранение работ	57
Хранение работ на компьютере	57
Инвестирование в портфолио	58
Глава 3. Основы рисования фигур	61
Легкая разминка: начнем с рисования линий, кривых и форм	61
Поупражняемся в изображении базовых форм	62
Практикуемся в изображении линий разных типов	63
Рисуем забавные кривые	64
Начнем с изображения каркасной фигуры	65
Создание линии симметрии	66
Соблюдение пропорций при изображении фигуры	66
Каркасная фигура: вид сбоку	68
Создание рисунка фигуры	70
Совершим стартовый рывок	71
Переходим к шее и плечам	72
Возьмемся за руки	72
Рисуем кисти рук	73
Рисуем линию талии	76
Изображаем бедра	77
Пририсовываем нашей фигуре крепкие ноги	78
Стопы у человека для того, чтобы он мог ходить	79
Как придать рисунку глубину с помощью теней	80
Учимся наносить тени в нужных местах изображения	80
Нанесение световых бликов на изображение	82
Создание зернистой текстуры на рисунке	83

Часть II. Изображаем потрясающую фигуру модели	85
Глава 4. Основные правила рисования модных фасонов одежды	87
Золотые правила иллюстрирования мод	88
Иллюстрирование мод и рисование фигур преследуют разные цели	88
Гиперболизированное изображение фигур и собственный стиль	89
Голова у манекенщиц на иллюстрациях должна быть маленькой	91
Модель с четырех точек зрения	91
Лицом к зрителю: вид спереди	93
Дразним зрителя видом под углом в три четверти	93
Позвольте взглянуть на вас сбоку	93
Завершаем свой оборот на 180°: вид сзади	94
Формирование базовой фигуры модели	94
Начнем с S-образной кривой	94
Отображение изгиба спины в виде S-образной кривой	96
Практическое применение метода S-образной кривой: наклон плеч и бедер	97
Исследуем новые соотношения: модные пропорции	100
Определение пропорций фигуры модели методом счета по головам	101
В чем разница между женскими и мужскими пропорциями	103
Пропорции детских фигур: такие прелестные, но совсем другие!	104
Исправление, окончательная доводка или уничтожение неудачного рисунка	105
Какой рисунок достоин сохранения	105
Какой рисунок можно считать законченным	106
Когда рисунок нужно просто выбросить	107
Глава 5. Рисуем туловище	109
Как нарисовать эффектное туловище	109
Базовые формы: с чего начинается туловище	109
Отмечаем центр передней части и высокую точку груди	111
Детализация туловища	113
Изгиб в талии: придаем изображению дополнительный динамизм	115
Рисуем туловище под разными углами	117
Попытаемся изобразить вид сбоку	118
Усиливаем интригу: изображение под углом в три четверти	119
Вид сзади	122
Глава 6. Рисуем восхитительные руки и ноги	127
Изображение стильных рук	127
Женские руки: тонкие и дерзкие	128
Изображаем мужские руки	135
Не перемудрите, рисуя детские руки	137
Рисуем кисти рук	138
От руки к кисти: рисуем запястье	139
Подайте даме руку	140
Как показать силу мужской кисти	141

Водрузите фигуру модели на потрясающе длинные ноги	142
Длинные, тонкие ноги — неперенный атрибут манекенщицы	143
Отдадим должное красивым и стройным мужским ногам	148
Рисуем детские ноги	149
Смелее выставляйте на обозрение ступню своей модели	150
Маленькая ступня манекенщицы — важная условность	150
Рисуем свод стопы, как у куклы Барби	152
Задорные и простые позы ступней у манекенщиц	152
Глава 7. Лицо — визитная карточка модели	155
Выбираем выгодный ракурс для изображения лица	155
Утонченные и дерзкие: рисуем лица под углом в три четверти	156
Оттачиваем профили	157
Глаза способны говорить о многом	158
Глаза модели можно рисовать по-разному	158
Как с помощью бровей подчеркнуть выразительность глаз	161
Рисуем ресницы	163
Изображаем глаза под разными углами	164
Придаем рисунку особый шарм, прикрыв модели глаза	166
Рисуйте нос как можно проще	167
Наградите модель элегантным носом	168
Настоящему парню нужен мужественный нос	169
Как нарисовать прелестный детский носик	169
Рисуем нос под разными углами	170
Рисуем рты, которые говорят и улыбаются	172
Попытаемся нарисовать классические женские губки	173
Как нарисовать мужской рот	174
Постарайтесь, чтобы рты у изображаемых детей не были слишком широкими	176
Рассматриваем губы под разными углами зрения	177
Стильные и малозаметные: рисуем уши модели	178
Простое С-образное ухо	179
Контур ушей могут проступать за длинными волосами модели	180
Глава 8. Прическа — важный элемент образа	181
Основы рисования волос манекенщиц	181
Не делайте прямую линию волос	182
Рисуем линию пробора	184
Вьющиеся, прямые и блестящие: рисуем разные типы волос	185
Рисуем вьющиеся волосы	186
Рисуем прямые, пышные волосы	188
Пусть световые блики заиграют на волосах вашей модели	189
Восхитительные женские прически	189
Короткие и дерзкие прически	190
Волосы до плеч	191
Длинные и блестящие локоны	192

Волосы, зачесанные вверх	193
Рисуем мужские прически	194
Классическая короткая прическа мужчин	195
Волосы у мужчин-афроамериканцев	196
Отображение свободлюбивого нрава мужчин с помощью длинных волос	198
Волосы, гладко зачесанные назад	199
Волосы, торчащие в разные стороны	200
Что значит быть юным и стильным “эмо”	201
Изображая детские прически, старайтесь ничего не усложнять	202
Короткие волосы, придающие детскому лицу исключительную миловидность	202
“Конский хвост”, “хвостики” и заплетенные косички	204
Часть III. Приоденьте свою модель	207
Глава 9. Облачаем моделей в блузки и свитера	209
Базовый покрой рубашки или блузки для каждого из нас	209
Изображаем рубашку базового покроя	209
Добавление деталей рубашки	212
Изображаем футболку	214
Подгоняем футболку под женскую фигуру	215
Рисуем повседневные футболки для парней любого телосложения	216
Рисуем варианты маек на бретельках	217
Спортивная форма в наше время встречается не только на стадионах	219
Рисуем рубашку “поло”	220
Рубашка “поло” для мужчин	220
Рубашка “поло” для женщин	221
Рубашка с застежкой на пуговицы	222
Классическая женская рубашка, застегивающаяся на пуговицы	222
Классические мужские рубашки: придаем деловой вид парням	224
Повседневная фланелевая рубашка	224
Рисуем модный пуловер	227
Изображаем простой пуловер	227
Придадим базовому крою пуловера нужный нам стиль	228
Конструирование ультрамодных кардиганов	230
Модные фуфайки с капюшоном	232
Глава 10. Представляем безупречные брюки	235
Осваиваем искусство рисования брюк — линия за линией	235
Изображаем базовую форму брюк	236
Поработаем над поясом и шлевками	238
Все внимание на ширинку	242
Изображаем карманы	244
Несколько слов об отделочной строчке	245
Штанины и отвороты	246

Брючный гардероб современной женщины	250
Рисуем джинсы в обтяжку	250
Леггинсы нравятся многим	253
Посмотрим на это сзади	253
Рисуем элегантные брюки	254
Надеть брюки от спортивного костюма... Нет ничего проще!	256
Рисуем мужские брюки	258
Брюки “карго” позволяют чувствовать себя уютно и раскованно	259
Придаем официальный вид брюкам элегантного покроя	259
Наряжаем парней в джинсы и “хаки”	261
Брюки для девочек и мальчиков	262
Особенности деталей детских брюк	262
Рисуем детские комбинезоны	264
Глава 11. Вечерние туалеты: одеваемся элегантно и привлекательно	267
Рисуем роскошные вечерние наряды для женщин	267
Базовые формы, используемые для иллюстрирования женских вечерних нарядов	268
Учимся рисовать короткое черное платье — обязательную вещь женского гардероба	268
Потрясаем воображение коктейльным платьем	270
Узкое, облегчающее фигуру платье придает женщине холеный, ухоженный вид	272
Рисуем сногшибательное бальное платье	272
Парни тоже любят надевать элегантные деловые костюмы	275
Рисуем смокинг	275
Превращаем обычные брюки в брюки для смокинга	277
И в довершение всего — галстук-бабочка	278
Маленькая девочка в платье своей мечты	279
Изображаем девочку в нарядном платье	279
Рисуем блестки на платье	281
Как показать, что вы рисуете именно <i>детскую</i> одежду	282
Наряжаем мальчиков в элегантный “прикид”	283
Основы изображения пиджака спортивного покроя	283
Рисуем традиционный галстук	285
Глава 12. Верхняя одежда для всех	287
Шикарные весенние жакеты и пиджаки	287
Прогуливаемся на улице в легких жакетах и пиджаках	287
В дождливую погоду не забудьте надеть элегантный плащ	289
Восхитительные осенние моды	292
Изучаем фасоны осенних жакетов	292
Ботинки на танкетке	294
Одеваемся потеплее	296
Зимняя экипировка моделей	298
Одеваемся в великолепное зимнее пальто	298

Рисуем женские зимние сапоги	300
Укутываемся в разнообразные шарфы	302
Рисуем перчатки и варежки	304
Глава 13. Акцент на аксессуарах	307
Ищем подходящую обувь	307
Обувь для женщин: сконцентрируемся на классическом фасоне	308
Рисуем мужские туфли	310
Рисуем симпатичные сапожки	311
Прогуливаемся в сандалиях, босоножках на танкетке и в шлепанцах	313
Рисуем детскую обувь, в которой удобно играть	317
Кроссовки всегда в моде	317
Детская обувь на толстой подошве из губчатой резины	318
Ювелирные украшения и наручные часы — одним словом, брюлики	319
Ожерелья — от простых до броских	319
Браслеты, надеваемые на запястье или на щиколотку	320
Уточняем время	322
Ювелирные украшения на детях должны быть простыми	323
Головные уборы на все случаи жизни	325
Ультрамодные головные уборы на все случаи жизни и на любое время года	325
Классический фасон кепки-бейсболки	326
Рисуем детские головные уборы	328
Часть IV. Совершенствуем мастерство в иллюстрировании мод	331
Глава 14. Ткани: складки, текстуры и узоры	333
Как изображаются складки на ткани	333
Складки позволяют продемонстрировать движение одежды	334
Складки на одежде, плотно облегающей тело модели	336
Изображение складок на свободно свисающей ткани	336
Влияние характеристик ткани на внешний вид складок	338
Создание глубины посредством текстур	339
Создание роскошного внешнего вида с помощью рисунка в елочку	340
Осваиваем метод перекрестной штриховки	341
Обозначаем зернистую фактуру ткани	343
Рисуем верхнюю одежду, отороченную густым коротким мехом	344
Изображаем узоры и рисунок на ткани	345
Рисуем ткань в крупный горошек	346
Полоски и еще раз полоски	347
Практичная шотландка	348
Изображение уникальных видов ткани	351
Фланируем по улице, упаковавшись в кожу	351
Отделка пышными оборками из тюля	352
Привлекаем внимание с помощью блесток на платье	353

Глава 15. Передача настроения и движения языком жестов	355
Изображаем набросок туловища в движении	355
Фланирование по подиуму: как отобразить его на бумаге	357
Энергичная походка	357
Знаменитый поворот тела модели	358
Акцент на бедрах	360
Уверенная мужская походка	360
Гиперболизированное изображение поз	362
Длинные линии тела	363
Как передать выражение лица модели	366
Развевающиеся волосы	366
Как передать ощущение полета	368
Совершаем прыжок	370
Всякий прыжок заканчивается приземлением	370
Прыжок с одной вытянутой ногой	371
Тянемся руками	373
Грациозно сугулимся, погружившись в задумчивость	374
Подчеркиваем S-образную форму спины	375
Расслабленные ноги	377
Расслабленные руки	378
Повернитесь к нам спиной!	378
Соблазнительная спинка	379
Широкие мужские спины	380
Глава 16. Выработка собственного стиля	381
Гиперболизация как метод представления ваших фасонов	382
Принятые пропорции можно нарушать	382
Изображение длинных, тонких и гибких рук	385
Длинные ноги — секрет успеха в иллюстрировании мод	385
Увенчайте свою иллюстрацию умопомрачительной прической	387
Экспериментируйте с необычными идеями	388
Пробуем минималистский стиль	390
Экономьте линии	390
Избегайте традиционного изображения кистей рук и ступней	391
Изображаем лицо, лишенное черт	393
Великолепная лысина или отсутствие головы придают рисунку дополнительную пикантность	394
Глава 17. Создаем собственное портфолио	397
Какие бывают форматы портфолио	397
Выбор материала для портфолио	399
Сколько работ следует включить в портфолио	399
Как выбрать лучшие из работ	400
Покажите процесс создания дизайнерских нарядов	402

Сохраняйте тематическую направленность портфолио	404
Правильно организуйте иллюстрации	405
Составляем традиционное портфолио	407
Выбор физического портфолио	407
Подготовка работ к показу	409
Создание цифрового портфолио	410
Сканирование иллюстраций	410
Редактирование изображений в цифровом формате	411
Разместите изображения на веб-сайте	412
Как создать слайд-шоу	412
Часть V. Великолепные десятки	415
Глава 18. Учитесь шагать в ногу со временем	417
Отслеживайте публикации в мире моды	417
Изучайте фасоны одежды, которые носят знаменитости	418
Отслеживайте музыкальные новинки	418
Посещайте веб-сайты и блоги, посвященные моде	419
Наблюдайте, во что одеты окружающие вас люди	420
Посещайте музеи изобразительного искусства	420
Заглядывайте в модные бутики и универмаги	421
Посещайте магазины секондхенда	422
Смотрите показы мод по телевидению	422
Смотрите старые фильмы — они могут подбросить новые идеи	423
Глава 19. Десять шагов в начале вашей карьеры	425
Сформируйте свое портфолио	425
Обозначьте свое присутствие в Интернете	426
Общайтесь с людьми в социальных сетях	426
Продемонстрируйте свою технику на YouTube	427
Почаще общайтесь с людьми	427
Вручайте свои визитные карточки	428
Выставляйте работы где только можно	428
Создавайте собственные рекламные материалы	429
Приоденьтесь подобающим образом	429
Заставьте прессу говорить о вас!	430
Предметный указатель	431