

Эскиз фигуры человека

... мода является искусством, если она воплощается в жизнь художником...

— Пьер Берже

Модельеры используют рисунок как основную часть творческого процесса, как изначальную работу, которая помогает прояснить первые ощущения и определённые мысли.

Рисунок, кроме демонстрации творчества, должен заключать в себе технические черты, которые представляют собой практическую информацию и превращают изображённый образ в отправную точку для процесса промышленного изготовления одежды.

Материалы для рисования эскизов

<https://www.youtube.com/watch?v=6zB-TRMApuU>

Виды эскизов одежды

При проектировании одежды модельером создаётся несколько вариантов её изображения:

1. Фор-эскиз — грубый спонтанный набросок, не имеющий чётких размеров и пропорций;
2. Художественный эскиз (творческий эскиз) — рисунок, выполненный в любой технике рисования, с детально прорисованной формой одежды и отдельных её элементов.
3. Технический рисунок (рабочий эскиз) — представляет собой чёткие, аккуратно прорисованные линии и точно передаёт силуэт, пропорции, конструктивное решение и детали модели.
4. Fashion иллюстрация (рекламно-графический эскиз) — выражает настроение, отношение, силуэт, пропорции, цвет и то, как будет выглядеть модель в завершённом образе.

Фор-эскиз

Фор-эскиз является первым этапом эскизирования, началом идеи, быстрой зарисовкой возникших образов, когда автор изображает то, что сам считает нужным и что будет понятно только ему.

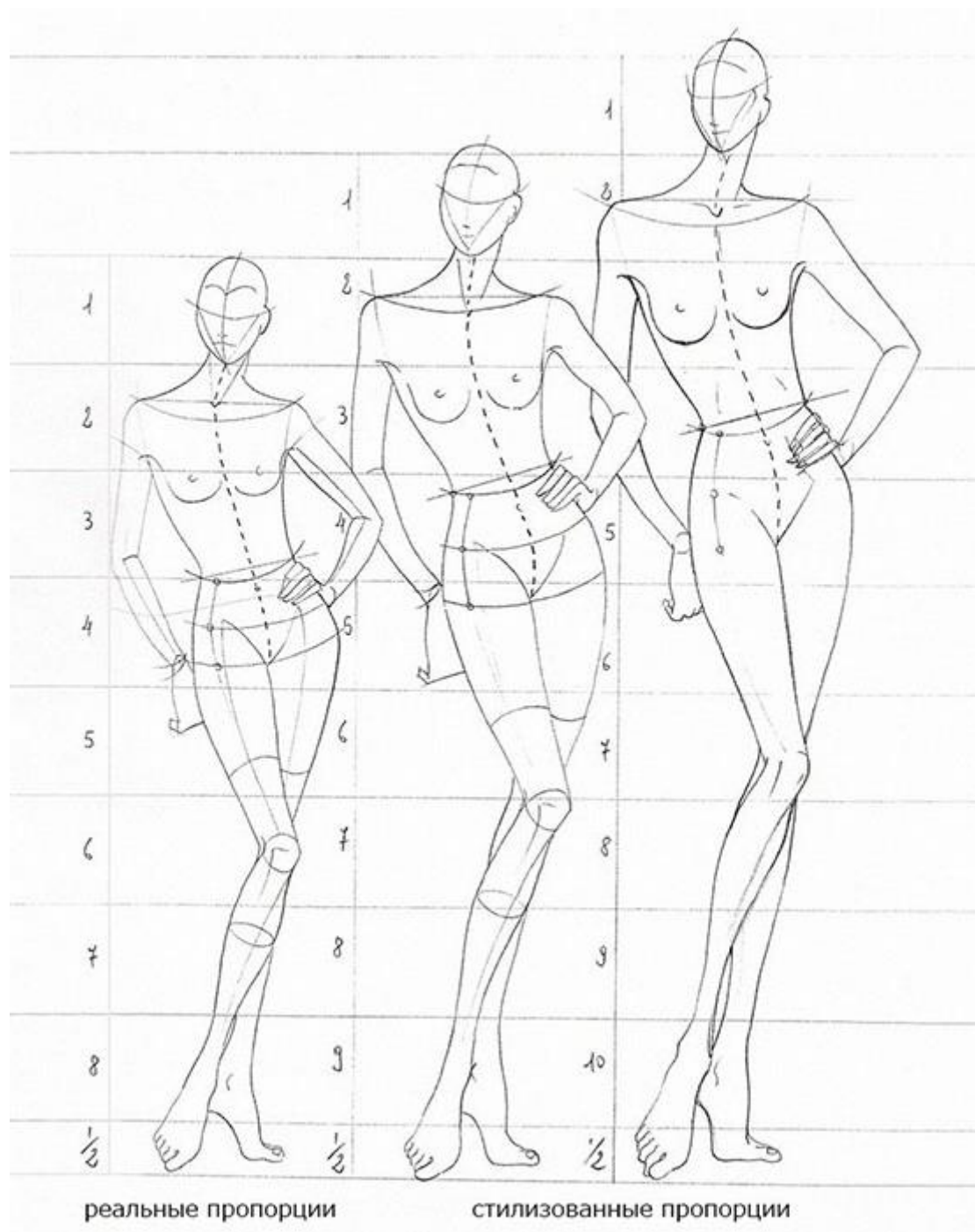

Художественный ЭСКИЗ

Затем фор-эскизы анализируются и отбираются для дальнейшей работы — созданию художественных эскизов, в которых уточняются первоначальные замыслы автора.

Художественные эскизы показывают на фигуре человека форму модели и материал, который планирует использовать дизайнер. Такой эскиз несёт полную информацию о силуэте модели, её пластике, характере формообразующих линий, цветовом решении, декоре и отделке.

При создании художественного эскиза часто фигура человека сознательно трансформируется и стилизуются её пропорции, изменяя горизонтальные и вертикальные размеры тела. Изображаемая фигура становится более высокой и стройной. Обычно сильно изменяется размер головы и длина ног. Иногда, для передачи остроты образа, сильно увеличивают стопы ног и кисти рук изображаемой модели. Делается это для того, чтобы повысить выразительность эскиза.

Fashion иллюстрация

Fashion иллюстрация используется в каталогах, журналах, брошюрах, книгах и рекламных материалах. Рекламно-графический эскиз играет огромную роль в маркетинге, так как его цель заключается в том, чтобы привлечь как можно больше людей и тем самым продвинуть бренд, повысив коэффициент продаж.

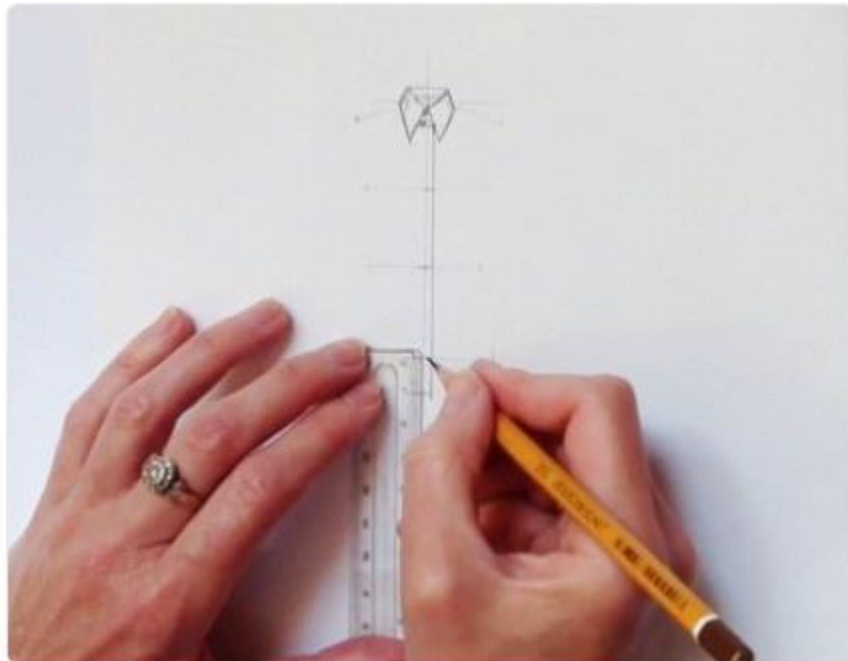

Технический рисунок

Далее художественные эскизы переводят в технические, по которым потом производится моделирование лекал. Технический эскиз создают с использованием базисных линий — центральная ось, основание шеи, грудь, талия, бёдра. Он должен быть полностью точным и иметь схематичный характер, показывая линии членения и наличие декоративных строчек, планок, карманов и других деталей. Чтобы показать конструктивные особенности модели, её изображают в различных ракурсах: спереди, сзади и иногда сбоку. При необходимости может быть показана изнаночная сторона. Если отдельные детали имеют необычную конфигурацию, отделку или технологические особенности обработки, то их изображают отдельно, увеличенными в масштабе и с выносом за силуэтную линию модели. Технические эскизы могут содержать пояснительные текстовые вставки, показанные в виде сносок.

Технические рисунки широко используются во всей швейной промышленности, журналах моды с выкройками и в маркетинге (в каталогах и на ценниках).

Стили иллюстрации моды

Естественный стиль

Иллюстрации, принадлежащие к этому стилю, представляют линию, которая тесно связана с реалистичной или академической передачей изображения. Здесь степень деформации моделей мало ощутима и уравновешена, и модели сохраняют пропорциональные соотношения. Естественный стиль требует сноровки в рисовании и обширных знаний анатомии человека.

Обобщённый стиль

В этом стиле модели далеки от реальных, более стилизованы, абстрактны, в некоторых случаях могут быть даже карикатурны. Это творчески созданные модели. В обобщённом стиле в изображении предмета одежды на первый план выходит художественная составляющая. На рисунке ниже степень стилизации настолько высока, что стоит труда представить платье.

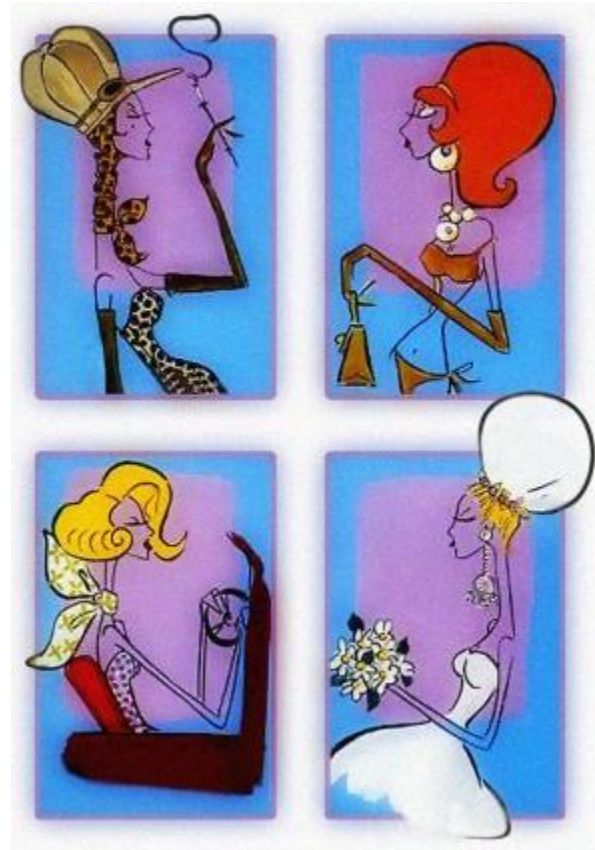
Синтетический стиль

Модель остаётся только намеченной, чтобы всё внимание уделить одежде. Голова представлена овалом и едва прорисовывается, руки и ноги — простые мазки кисти или тонкий штрих карандаша. Эта иллюстрация отдалена от изображения форм силуэта, объёмов, созданных тенями, и других анатомических деталей.

Декоративный стиль

Эта иллюстрация преследует исключительно эстетические цели, вся суть стилизации направляется на то, чтобы создать определённый визуальный эффект большой декоративной ценности.

К нему может быть отнесена рекламная иллюстрация высокого эстетического содержания, где оригинальность и талантливое изображение преобладают в ущерб чёткому очертанию одежды. К декоративному стилю также можно отнести тенденцию превращать модель в «куколку». Стилизованные фигуры, обычно с большими глазами и головами, так напоминают эту игрушку.

Эскизы в компьютерных программах

Фор-эскизы обычно зарисовывают от руки. А художественные и технические эскизы сейчас часто выполняют на компьютере в графических редакторах. Рисунок получается более чёткий, цвета — более точными. Использование компьютера позволяет создавать иллюстрации с интересным штампованным рисунком, сложным для создания вручную; накладывать на эскиз текстуры или изображения ткани; создавать 3D-модели. Большинство иллюстраторов используют графический планшет, чтобы добиться той же филигранности, которые дают традиционные художественные инструменты.

Популярные графические
программы для создания
эскизов:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

CorelDRAW

Autodesk 3ds Max

Paint Tool Sai

AutoCAD

Marvelous Designer 3 Enterprise

Как рисовать эскиз

- Способность рисовать придёт с опытом многократных повторов. Больше срисовывайте. Это могут быть эскизы модельеров или фотографии с изображением девушек в разных позах.
- Рисовать лучше твёрдым карандашом с маркировкой Т и делать лёгкие, контурные штрихи, которые легко стереть. Не рекомендуется использовать ручку, ведь лишние линии потом стереть будет невозможно. Также потребуется плотная бумага и хороший ластик. А чтобы раскрасить модель — цветные маркеры, чернила или краски.

- Немного упростить задачу можно, используя готовые шаблоны — не нужно каждый раз вырисовывать фигуры, у вас уже будет силуэт, на котором остаётся дорисовать одежду.
- При пошиве на заказ, постарайтесь рисовать фигуру как у клиента, отображая его пропорции и формы. Так легче будет подобрать и обсудить фасон, и позволит клиенту представить, как будет смотреться на нём готовое изделие.
- Даже если у вас нет цели стать модельером, и вы шьёте только на себя, прорисованные эскизы будущих изделий позволят детально продумать каждую мелочь и облегчит дальнейшее построение выкроек.

Фигура в статике

<https://www.youtube.com/watch?v=KTWe0UCrwTQ&list=PLfhX24T-kkh87uZmfxWtiPXFVAyDycEn2>

