

The background of the cover is a detailed fashion illustration. It features three female figures. On the left is a light-skinned sketch of a woman's head and shoulders. In the center is a more realistic, colored drawing of a woman with fair skin and blonde hair, wearing a simple, light-colored dress with faint grid lines. On the right is a woman with dark skin and long, wavy brown hair, wearing an elegant, dark purple, off-the-shoulder gown with a corset-style bodice and a long, flowing skirt. The overall style is artistic and professional, typical of fashion design portfolios.

СКЕТЧБУК
С ШАБЛОНАМИ
ФИГУР

СОЗДАЙ
СВОЮ
КОЛЛЕКЦИЮ

FASHION- ДИЗАЙН

КОЛЛЕКЦИЯ «РАССВЕТ»

ЕЛЕНА АСТАХОВА

МИО

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СКЕТЧБУКОМ.....	3
Мудборд. Подготовка	4
Быстрые эскизы. набросок коллекции.....	5
Чистовой эскиз на шаблонах фигур	8
Фигуры plus-size.....	9
Снятие мерок.....	9
Чем рисовать?.....	9
КОЛЛЕКЦИИ	11
ШАБЛОНЫ ФИГУР.....	33
Модель plus-size	111
МЕРКИ.....	113
Снимаем мерки по системе Мюллера	114
Для ваших замеров и расчетов	121

ОТ АВТОРА

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СКЕТЧБУКОМ

Привет, дорогие дизайнеры. Перед вами крайне полезный креативный инструмент – скетчбук для ваших идей. Если вы увлекаетесь дизайном одежды, наверняка у вас часто возникают идеи костюмов. Но вот задача: чтобы идея не испарилась, ее надо быстро зарисовать. И если вы не умеете изобразить фигуру, это может стать проблемой. Ваше озарение не будет сидеть и ждать, пока вы научитесь рисовать человека. Позвольте же мне взять техническую сторону процесса на себя*.

В своей практике я пришла к системе, которую представляю в этом скетчбуке. Предлагаю проверенный способ мозгового штурма, который доступен дизайнеру любого уровня. В процессе создания проекта – одного изделия или коллекции – сначала нужно придумать силуэт, сформировать посыл и концепцию. Затем приходит время детальной проработки придуманных образов. Эта последовательность отразилась в структуре скетчбука. Вы найдете в нем следующие разделы.

1. Коллекции. Эти листы предназначены для быстрых набросков ваших коллекций.

2. Шаблоны фигур. Основная часть блокнота отведена под шаблоны фигур для прорисовки отдельных образов. Помимо фигур с модельными пропорциями я приготовила для вас в качестве бонуса фигуру plus-size.

3. Мерки. В конце скетчбука вы найдете памятку по снятию и вычислению основных мерок, которая поможет воплотить ваши идеи в жизнь.

Далее я расскажу об основных этапах работы над коллекцией с помощью этого скетчбука.

МУДБОРД. ПОДГОТОВКА

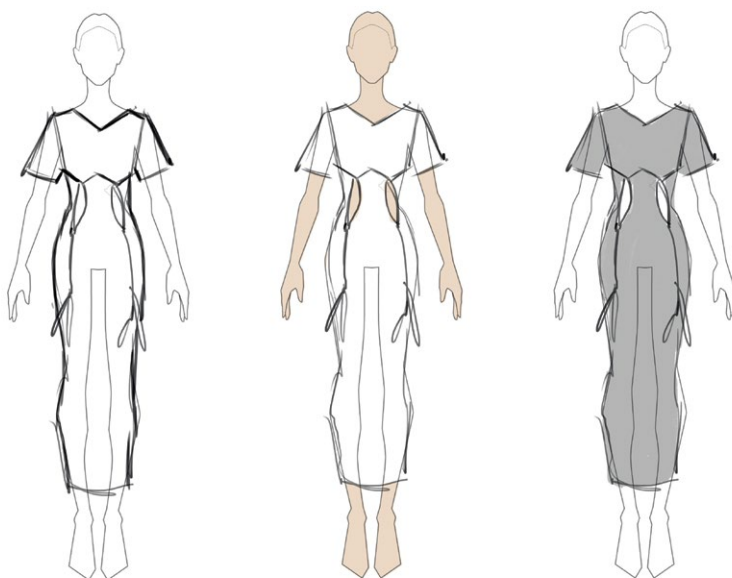
У каждой коллекции своя концепция. Дизайнеры вдохновляются разными историческими эпохами, архитектурой, фильмами, животным и растительным миром и другими, иногда совершенно неожиданными предметами. В процессе подготовки соберите все, что визуально описывает вашу концепцию.

Для этого лучше всего подходит Pinterest – бесплатный сервис по поиску и сохранению картинок. Соберите свою доску вдохновения, из которой вы будете черпать идеи. Если вы знакомы с графическими редакторами (Photoshop, Illustrator), создайте коллаж. А можете сделать по старинке – распечатать необходимые изображения и развесить их на стене. К этому мудборду вы будете возвращаться еще много раз, и он должен быть у вас перед глазами.

* Хочу отметить, что я считаю важным уметь рисовать человека. Даже когда у вас есть под рукой шаблон, результат будет лучше, если вы знакомы с основами рисунка. Подробнее о рисовании фигуры для fashion-иллюстрации вы можете прочитать в моей книге «Рисуйте как fashion-дизайнер» (М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019).

БЫСТРЫЕ ЭСКИЗЫ. НАБРОСОК КОЛЛЕКЦИИ

В разделе «Коллекции» фигурки маленькие и простые, чтобы вы не могли увязнуть в деталях и сфокусировались на создании общей концепции вещей коллекции. Не думайте о том, хорошо ли вы рисуете, – отпустите свою фантазию и постарайтесь выдать максимум идей. При этом совершенно не важно, как выглядит ваш эскиз; главное, чтобы вам было понятно. Представьте, что вы делаете конспект лекции. Вам нужно зафиксировать только главные тезисы.

- Степень прорисовки может быть любой – от базовых линий карандашом до проработки в цвете.
- Закрашивание тона кожи или изделия визуально отделит одно от другого.
- Вдобавок цвет кожи поможет вам при изображении белых изделий.

Далее представлены мои детальные эскизы, но это совершенно не значит, что вам нужно вводить цвет на данной стадии. Следуйте исключительно вашим привычкам и зову сердца. Главное – помните, что в этой части вам нужно выдать как можно больше идей. Среди них будут плохие и хорошие. Чтобы посмотреть на вашу работу свежим взглядом, сделайте перерыв. После этого вернитесь и решите, что вписывается в вашу концепцию, а что – нет. Затем можно переходить к следующему шагу.

Коллекция «Рассвет»

Я решила сделать женственную и современную коллекцию с элементами античности.

Моя героиня сочетает в себе мягкость и решительность, а иногда она может быть легкомысленной и наивной... как и все мы. Женская природа подчеркивается легкими летящими тканями, которые передают мягкий образ.

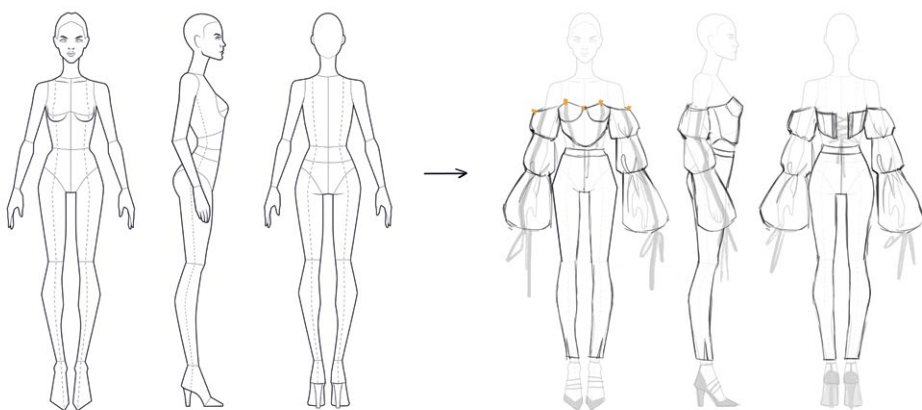
С другой стороны, моя героиня смелая и решительная. Она может бросить вызов стереотипам, постоять за себя. За эту часть отвечают кожаные элементы в стиле греческой воительницы.

Двигаясь в рамках одной концепции, я меняю характер героини, так же как и мы меняемся, попадая в разные ситуации и выполняя разные роли. При этом она остается верной своей натуре, которую не способны изменить никакие обстоятельства.

ЧИСТОВОЙ ЭСКИЗ НА ШАБЛОНАХ ФИГУР

После того как вы выбрали наиболее удачные варианты, пора раскрыть каждую модель и подумать над строением костюма и более мелкими деталями. Чтобы ваш рисунок выглядел аккуратно, следите за точками симметрии. На эскизе ниже желтым показаны именно эти точки. Кроме того, ориентируйтесь на оси симметрии, которые для вашего удобства нанесены на каждую фигурку.

Цвет также не обязателен для таких эскизов. Если вас устраивает рисунок в линиях, не нужно тратить время на закраску.

ФИГУРЫ PLUS-SIZE

Иногда модную индустрию критикуют за то, что она далека от реальности и не учитывает людей, чьи параметры не совпадают с так называемыми модельными. В ответ на это модные дома начали работать со среднестатистическими и пышными фигурами. Я решила включить plus-size-фигуры в скетчбук, чтобы у вас тоже была возможность следовать этому тренду.

Эти фигуры нарисованы более жирной линией, чтобы вы могли их переводить. Вы можете вырвать или отрезать лист и подложить его под бумагу, на которой будете рисовать. Если бумага достаточно тонкая, вы сможете видеть контуры насквозь (например, Canson Marker Paper Pad 70 г/м² отлично подойдет). Если вы используете более плотную бумагу, вам нужно будет подсветить эти два листа снизу. Существуют специальные планшеты для копирования, но вы можете воспользоваться старым и проверенным окном в вашей комнате.

СНЯТИЕ МЕРОК

Если вы увлекаетесь дизайном одежды, рано или поздно вы дойдете до индивидуального конструирования и пошива. В конце скетчбука помещен крайне полезный раздел по снятию мерок по системе «М. Мюллер и сын». Она пользуется широкой популярностью благодаря тому, что помогает снять индивидуальные мерки модели и учесть все особенности фигуры. При этом часть неизмеримых параметров можно просчитать. Такая точная система позволяет сделать великолепную посадку изделия по фигуре.

Для снятия мерок вам понадобятся обычная портновская лента, несколько листов бумаги и карандаш.

ЧЕМ РИСОВАТЬ?

Карандаши простые и цветные, капиллярные и шариковые ручки отлично подойдут для этого скетчбука. А чтобы работать маркером, подложите между страницами лист бумаги. Он впитает лишнюю краску и не даст ей испачкать остальные листы. Однако имейте в виду, что обратная сторона вашего рисунка будет иметь отпечатки маркера.

Ну что же, теперь вы готовы! Приступайте к творчеству – и не забывайте делиться своими работами, добавляя к ним хештег #скетчбук_fashion, а также отмечать мой аккаунт в соцсетях @lena_astah.