

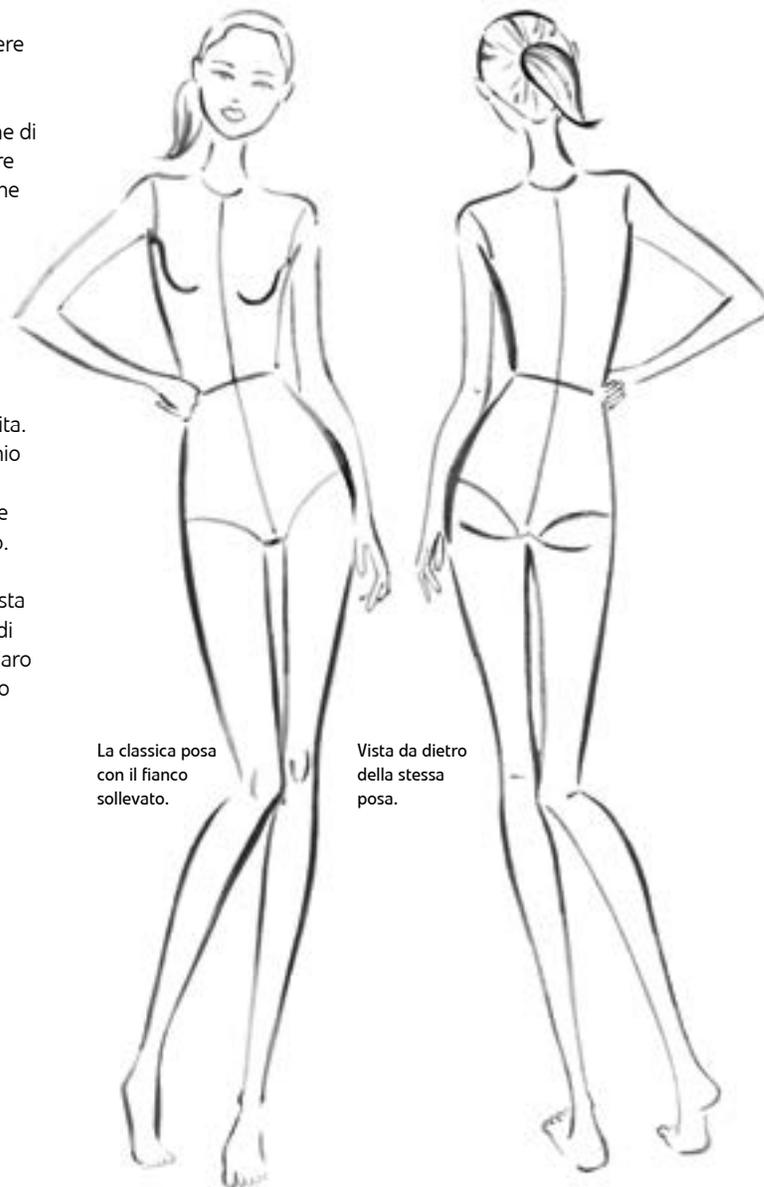
SOMMARIO

Introduzione	6	La testa di profilo	60
		La testa a tre quarti	62
DA DOVE COMINCIO?	10	Braccia e gambe	64
Vari tipi di strumenti	10	Mani	68
Disegno dal vivo e linea	12	Disegnare i capelli	71
Esercizi di riscaldamento	14		
		DISEGNARE LA MODA	76
LE BASI DEL CORPO	16	Forma e linea	77
Modello di figura femminile	16	Completo nero	78
Modello di figura di moda	17	Chemisier	80
Proporzioni	20	Pantaloni	82
Proporzioni – Il corpo in blocchi	22	Gonne	86
Fronte, retro e profilo	26	Abiti a righe	90
		Abiti decorati	92
		Biancheria intima e costume da bagno	96
		Denim	98
POSE	28		
Pose viste di fronte	28	DISEGNARE I TESSUTI	102
Posa con il fianco sollevato	30	A scacchi e gessato	102
Posa di donna che cammina	32	Pizzo chiffon	104
Posa a tre quarti	34	Tulle	106
Pose di movimento	38	Scozzese semplice	108
Equilibrio e dettagli	42	Una stampa vivace	110
Ad altezza occhi	43	Una stampa floreale	112
Pose – Metodo con carta da lucido 1	46	Satin	114
Pose – Metodo con carta da lucido 2	50	Taffetà	116
		Rete	118
		Pelle	120
		Velluto	122
VOLTI E ALTRE		Finta pelliccia	124
CARATTERISTICHE	54	Stampe animalier	126
Disegnare i volti	54		
Rifinire la forma del viso	55		
Disegnare le altre caratteristiche del viso	56		

FRONTE, RETRO E PROFILO

Se intendete usare le vostre illustrazioni in un portfolio, dovrete mostrare immagini fronte e retro. Ciò vale soprattutto se ci sono caratteristiche particolari, come scollature profonde e cuciture e aperture asimmetriche. Anche la vista di profilo è utile per mostrare linee e drappaggi.

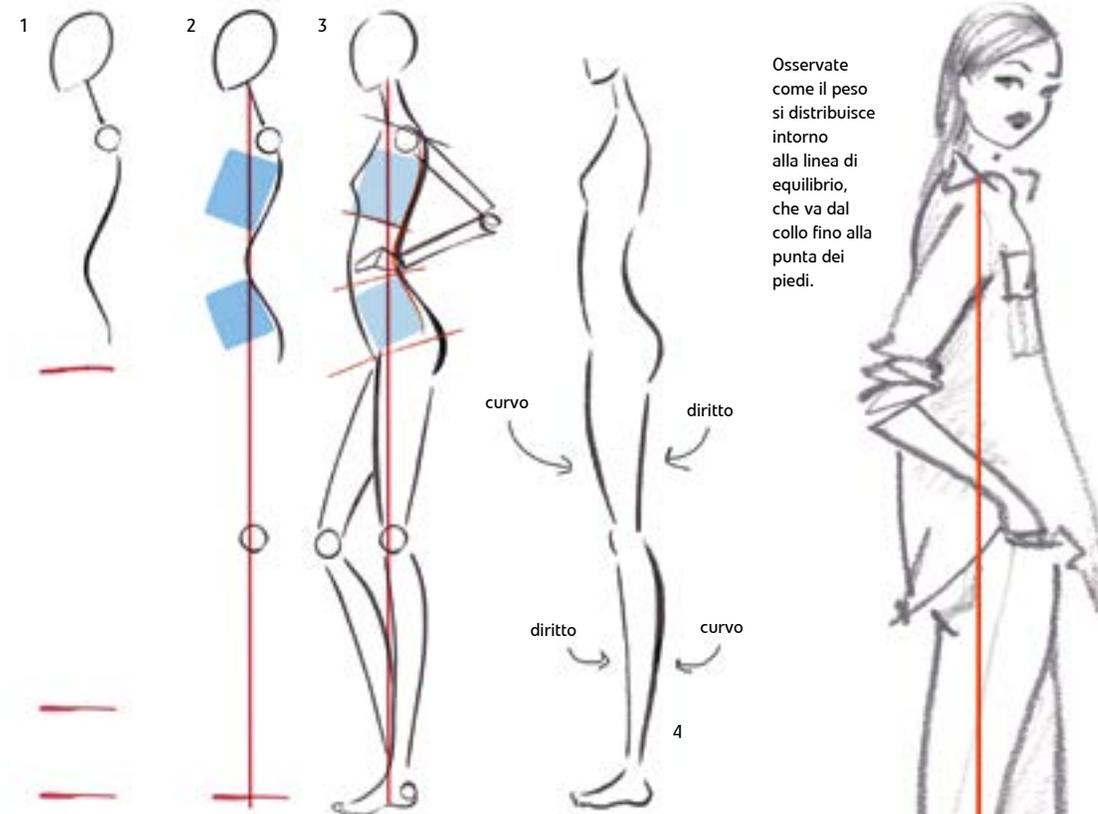
La vista da dietro dovrebbe essere la versione capovolta di quella di fronte, come in questo caso. Prestate attenzione alla posizione di braccia, gomiti e parte posteriore delle ginocchia, assicurandovi che siano coerenti con la visione di fronte che avete disegnato. Se, come in questa immagine, la mano è sulla vita e si vedono la sua parte posteriore e le nocche, allora la visione da dietro dovrà mostrare parte del palmo e le dita. Nella visione di fronte, il ginocchio sinistro è più in avanti e quindi questa gamba sarà leggermente dietro l'altra nella vista da dietro. Ricordate di mantenere l'angolazione della testa nella vista da dietro. Se disegnate la testa di profilo, potrebbe non essere chiaro se si tratti di una vista di fronte o da dietro.

La classica posa con il fianco sollevato.

Vista da dietro della stessa posa.

Disegnare la figura femminile di profilo

Osservate come il peso si distribuisce intorno alla linea di equilibrio, che va dal collo fino alla punta dei piedi.

1 Ecco come realizzare un rapido profilo. Disegnate una forma a uovo leggermente inclinata per la testa in cima alla pagina. Usate la tecnica a pagina 22-23 per definire l'altezza del personaggio. Tracciate un piccolo segno a matita per definire dove termineranno le gambe e i piedi. Disegnate il collo, ricordando che, per via dell'angolazione, è spinto in avanti, poi disegnate un cerchio per l'articolazione di spalla/braccio e una forma a "S" per la spina dorsale.

2 Disegnate una linea di equilibrio che parte dal punto in cui la parte alta della spina dorsale si unisce alla testa. Disegnate una forma rettangolare per la cassa toracica e un'altra per i fianchi, ricordando che seguono l'angolazione della spina dorsale.

A metà della gamba aggiungete un cerchio sul lato destro della linea di equilibrio, per indicare il ginocchio. Non fatelo troppo piccolo.

3 Disegnato il profilo del corpo usando come guida le forme rettangolari. Non disegnate la vita troppo piccola, altrimenti non ci sarà spazio per i dettagli dell'abito. Disegnate la parte posteriore della coscia sotto forma di linea retta fino alla parte posteriore del ginocchio, mentre il muscolo anteriore della coscia è una curva morbida.

4 Fate l'inverso per la parte inferiore della gamba, disegnando la curva sulla parte posteriore della gamba per il muscolo del polpaccio e una linea retta sulla parte anteriore per la tibia.

POSE

Saper disegnare una posa convincente è l'essenza dell'illustrazione di moda. Quando avrete imparato a farlo bene, potrete cominciare a sbizzarrirvi inventando pose più complicate e distorte per migliorare la resa degli abiti.

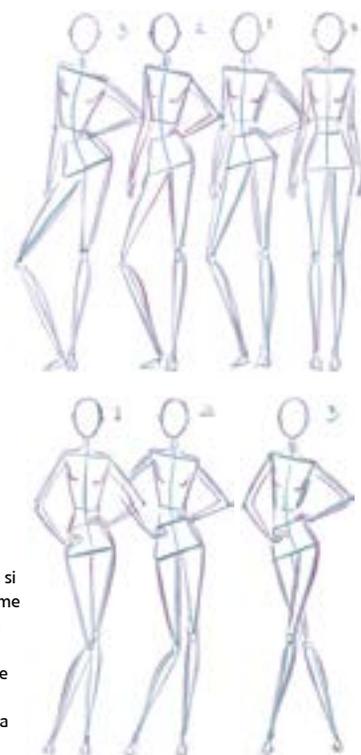
POSE VISTE DI FRONTE

Ecco alcune pose che si possono creare facilmente semplicemente spostando il peso da una gamba all'altra. Usatele come punto di partenza per le vostre illustrazioni. Sono tutte pose viste di fronte - niente angolazioni a tre quarti o deformate o viste di lato. Le mani si trovano o lateralmente, o sui fianchi. A mano a mano che sviluppate il vostro stile, pensate a cosa aggiungere per variare queste pose.

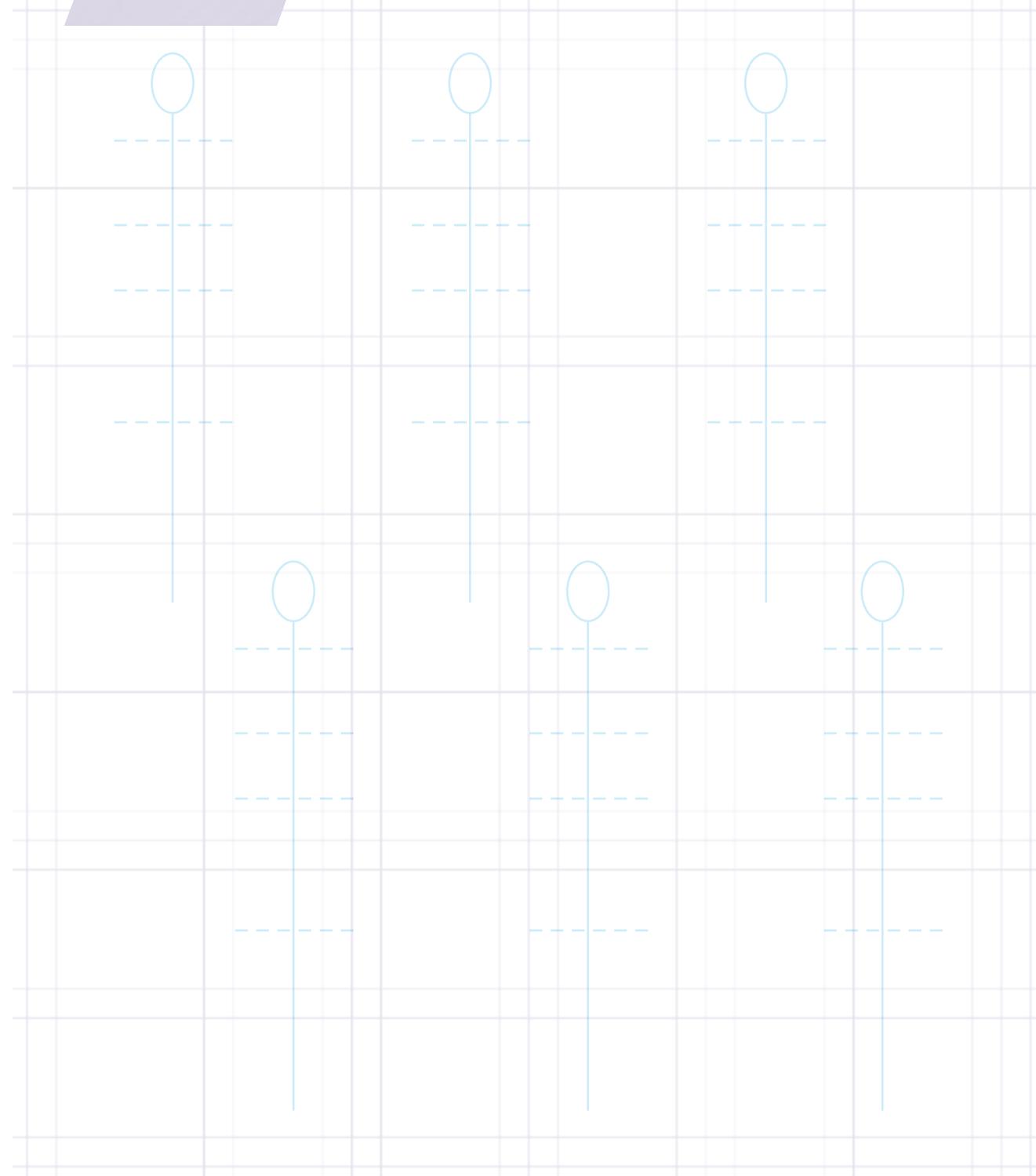

In qualsiasi caso, il corpo ha un centro davanti. La maggior parte degli abiti ha un centro davanti evidente, visibile attraverso la scollatura a V di un maglione o i bottoni di camicie e cardigan, o bottoni/zip sui cappotti. Va dalla linea del collo fino all'orlo del vestito. Anche se non è mostrata, la linea centrale serve per disporre in modo simmetrico cerniere, tasche, bottoni e dettagli di design.

Tutte queste pose si possono usare come punto di partenza per le vostre pose di moda. Fate delle prove con varie posizioni di braccia e testa.

ESERCIZIO

Avrete bisogno di:

- * carta liscia
- * matita HB o B
- * righello
- * evidenziatore a punta fine, preferibilmente nero
- * carta da lucido

Braccia - fantasia/realtà

Qui si può vedere la differenza fra un tronco da modella (fig. 1) e uno normale (fig. 2). Nella fig. 1, la spalla è più sporgente e ossuta e il busto non spezza la silhouette. La vita è più segnata e l'osso del fianco è sporgente.

Quando il braccio è piegato (fig. 3), la parte inferiore interna del braccio è sempre curva e la parte inferiore esterna del braccio è sempre dritta.

fig. 1

fig. 2

fig. 3

Nel primo disegno si vedono la struttura ossea all'interno della gamba e i punti in cui l'osso è più vicino alla pelle, sul ginocchio e sulla caviglia.

Struttura ossea

Modello base di struttura

Gamba fashion

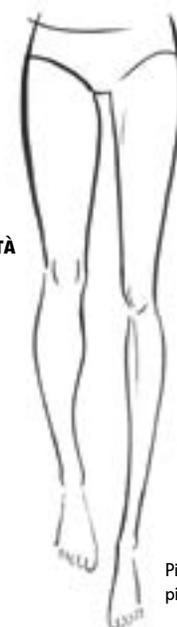

Gambe -fantasia/realtà

Qui si può vedere la differenza fra una gamba reale e quella di un'illustrazione di moda. Nel secondo caso vi accorgete che la parte esterna della coscia è meno curva e quella interna è completamente dritta: è una linea retta che va dall'inguine fino al ginocchio. Il ginocchio della gamba fashion è più piccolo di quello reale; la parte esterna del polpaccio inizia con una curva più pronunciata e poi si raddrizza verso la caviglia. La parte interna del polpaccio si incurva verso l'esterno dal ginocchio, poi a poco a poco rientra.

REALTÀ

FANTASIA

Tibia

Piede più piccolo

L'intera gamba è più lunga e sottile, con curve dolci e sinuose.

COMPLETO NERO

Iniziamo con questo classico completo nero attillato. Disegnare gli abiti neri comporta alcuni problemi. Se disegnate l'abito in total black, rischiate di "abbattere" l'immagine e tutti i dettagli potrebbero andare persi. Usate il total black nel 50% circa dell'illustrazione e scegliete una sfumatura più chiara per il resto, affinché le linee siano visibili. L'insieme non deve sembrare troppo grigio - con la pratica riuscirete a trovare la combinazione giusta.

1 Disegnate il profilo. Se usate un pennello per disegnare i dettagli della giacca, non fate delle linee troppo grosse. Bisogna lasciare spazio per creare un margine nel passo successivo.

2 Sfumate in nero con l'evidenziatore o con l'acquarello. Variate la profondità del tono e lasciate un margine bianco sui bordi, affinché non vadano persi i dettagli sul colletto e sull'orlo.

3 Aggiungete punti luce in grigio chiaro nelle zone d'interesse: colletto, cerniera, girovita ecc. Aggiungete i punti luce da un solo lato per mostrare la fonte di luce e dare così un effetto tridimensionale.

Avrete bisogno di:

- * carta liscia
- * matita HB
- * inchiostro nero e un pennello rotondo
- * acquarelli o evidenziatore color nero
- * pastello o matita gesso color grigio chiaro

ESERCIZIO

I disegni e i colori influenzano moltissimo la percezione delle immagini. Se non sapete quali colori usare, prendete ispirazione dalla natura: osservate come il verde faccia realmente "cantare" rosa e rosso. Se siete incerti sui modelli, usate il linework nero per tenere insieme l'immagine.

Avrete bisogno di:

- * carta liscia
- * matita HB
- * penna nera a punta fine
- * evidenziatori di vari colori

Senza maniche

2 Aggiungete il primo modello di colorazione.

3 Aggiungete il secondo colore degli spazi bianchi del tessuto. Usate un colore contrastante per le scarpe.

1 Ecco un modo semplice ed efficace per rendere un motivo a due colori. Disegnate le parti prive di abiti della figura.

A balze

1 Usate questo modello base per il vostro abito riccamente decorato.

2 Il vestito ha molte balze. Poiché la loro angolazione varia a seconda della posa, definitene in anticipo la struttura in modo che la figura abbia un aspetto realistico.

3 Disegnate la stampa del vestito con linee molto dettagliate.

4 Colorate con le tonalità scelte usando le linee come guida.

UNA STAMPA FLOREALE

Questo grazioso abito estivo di lino ha una silhouette decisa con una scollatura molto profonda. Quando disegnate i motivi, cercate di procurarvi uno scampolo di tessuto da usare come riferimento. Stabilite approssimativamente quante volte la stampa può stare sul corpo e poi adattate lo schema al vostro disegno.

1 Iniziate con questo vestito estivo anni Cinquanta: la gonna accarezza i fianchi, poi la silhouette cambia a mano a mano che si allarga.

2 Applicate il colore base - io ho scelto di usare gli acquarelli. Le pennellate seguono il movimento della gonna, irradiandosi dalla vita. Anche il colore ondeggia; questo effetto si ottiene applicando il colore su carta da acquarello umida con un pennello umido.

3 Usate la matita gesso per delineare il motivo floreale.

4 Qui ho usato Photoshop. Ho aggiunto uno strato extra all'immagine scannerizzata e ci ho applicato sopra i fiori rosa. Poi ho adattato i colori.

5 Questa è la versione definitiva con lo strato photoshoppato di fiori rosa e verdi reso trasparente per mostrare il colore blu.

Avrete bisogno di:

- * scampoli di tessuto della stampa prescelta
- * carta liscia
- * inchiostro nero e un pennello rotondo
- * acquarelli
- * matita gesso bianca

ESERCIZIO

