

Андреева Варвара Владимировна

доцент

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»

г. Москва

ЗНАЧЕНИЕ СТИЛИЗАЦИИ ФИГУРЫ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ

***Аннотация:** статья рассматривает стилизацию фигуры как художественный метод, который позволяет дизайнеру передавать свои идеи через упрощенное, выразительное и индивидуальное изображение человеческого тела. Важность стилизации фигуры в обучении дизайнеров одежды обусловлена следующими факторами: выражение идеи, упрощение и ускорение процесса эскизирования, передачи характерных особенностей стиля и эпохи. Автором описываются практические упражнения по рисованию стилизованных фигур и эксперименты с различными материалами и техниками рисования.*

***Ключевые слова:** стилизация, изображение фигуры, дизайн одежды, модная иллюстрация, пропорции фигуры, модная фигура, модельерский рисунок, силуэт, динамика фигуры, позы фигуры, графические техники, эскизы, построение фигуры, практические задания, фигура человека.*

Стилизация фигуры играет важное значение в дизайне одежды и способствует созданию новых форм и выразительных образов.

Стилизация позволяет дизайнеру сделать эскиз, который передает определённое настроение или образ и погружает зрителя в особую атмосферу.

Иллюстрация непосредственно участвует в распространении моды. На протяжении всей истории модной иллюстрации художники создавали разные образы, подчеркивая при этом характерные особенности стиля эпохи или культуры. Иллюстраторы способны выбрать и подчеркнуть какую-то определенную деталь, заставить фигуру затмить одежду или одежду – выйти на первый план.

Модная фигура менялась на протяжении разных времён, отражая запросы общества и модные тенденции. При этом важно учитывать, что стандарты красоты и «модельные параметры» очень динамичны.

Подчеркивание особенностей фигуры, например, при изображении моделей молодежной одежды стилизация помогает подчеркнуть особенности подростковой фигуры, что придаёт эскизу дополнительную выразительность и образность [1, с. 6–7].

Для грамотного изображения модели необходимо руководствоваться данными об основных пропорциональных соотношениях фигуры. Общепринятым модулем (единицей измерения) принято считать высоту головы. При создании рисунка фигуры следует учитывать, что в росте среднего человека она укладывается 8 раз, но в модельерском рисунке соотношение головы к росту тела увеличивается. Модельерский рисунок отличается от классического рисования не только вытянутыми пропорциями фигуры, но и обобщенной, плоскостной трактовкой изображения, а также условной постановкой фигуры в динамике и статике [2]. Для свободной работы со стилизацией, на первом этапе необходимо изучить и практиковать пропорции и построения академической фигуры.

Рисунок фигуры начинают с общего построения схемы пропорций.

Для удобства начального изучения, фигуру можно представить в виде геометрических форм: овалов, цилиндров, трапеций, треугольников.

На первом этапе необходимо с помощью линий построить каркас (скелет) фигуры. Академическая фигура происходит от греко-римского канона и строится на основе модулей (за единицу измерения принимается высота головы). Построение начинается с нанесения оси симметрии – вертикальной линии, на которой откладываются отрезки и проводятся горизонтальные линии: подбородка – модуль №1, груди – модуль №2, талии и локтей – модуль №3, таза – модуль №4, середины бедер и кистей рук – модуль №5, коленей – модуль №6, щиколоток – модуль №7, стоп – модуль №8 [5].

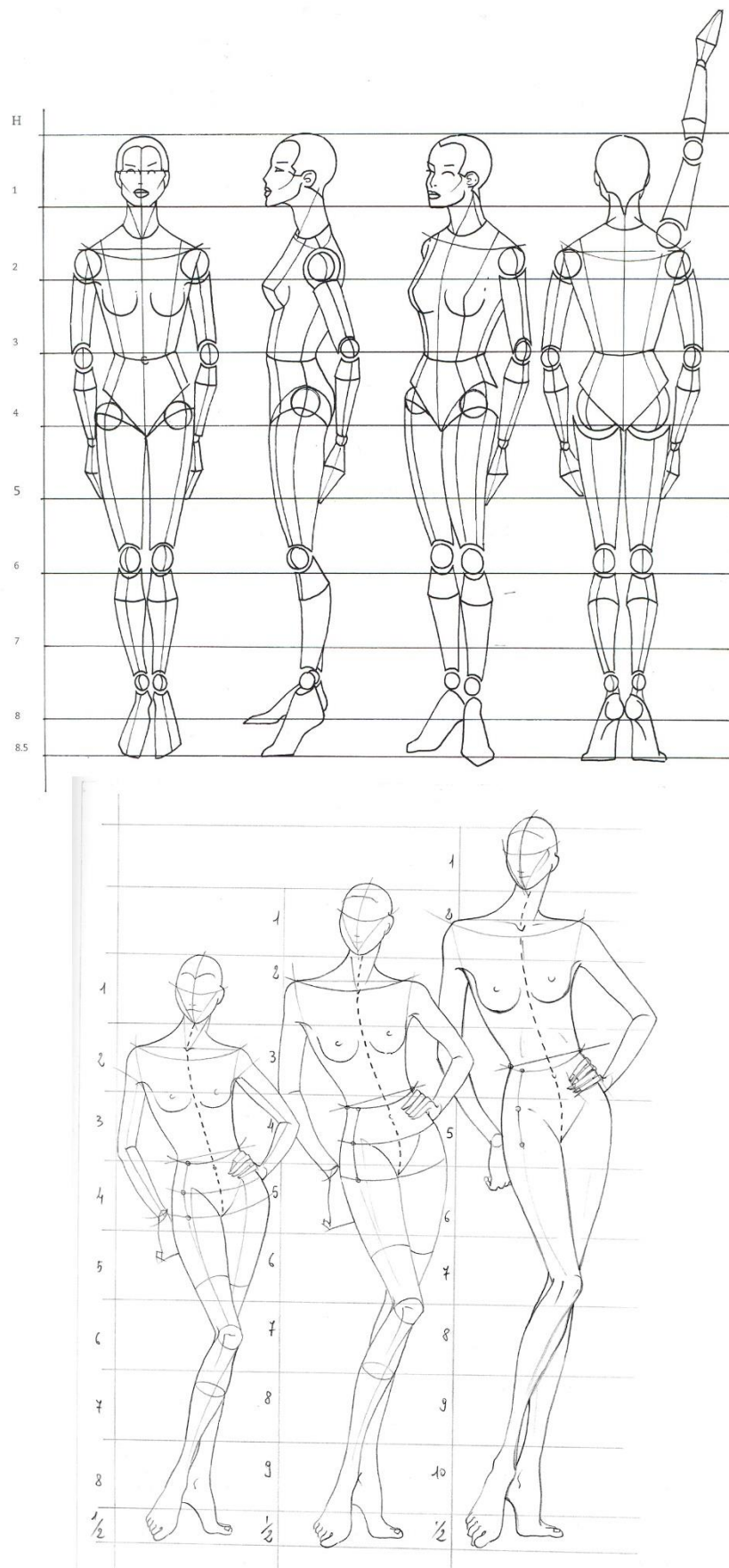

Рис. 1. Схема. Пропорции и способ стилизации фигуры

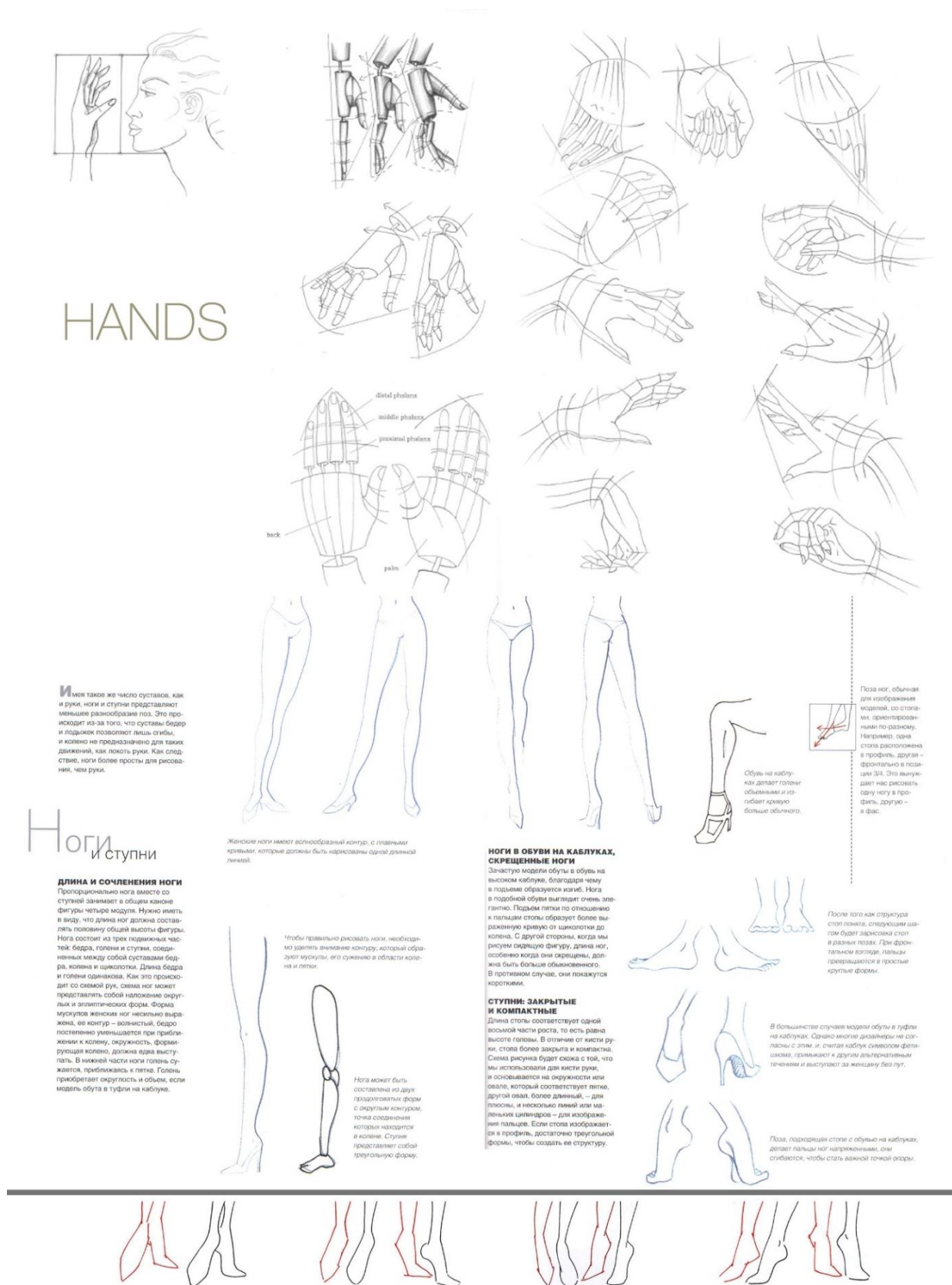

Рис. 2. Построение рук и ног

Рис. 3. Фигура в динамике

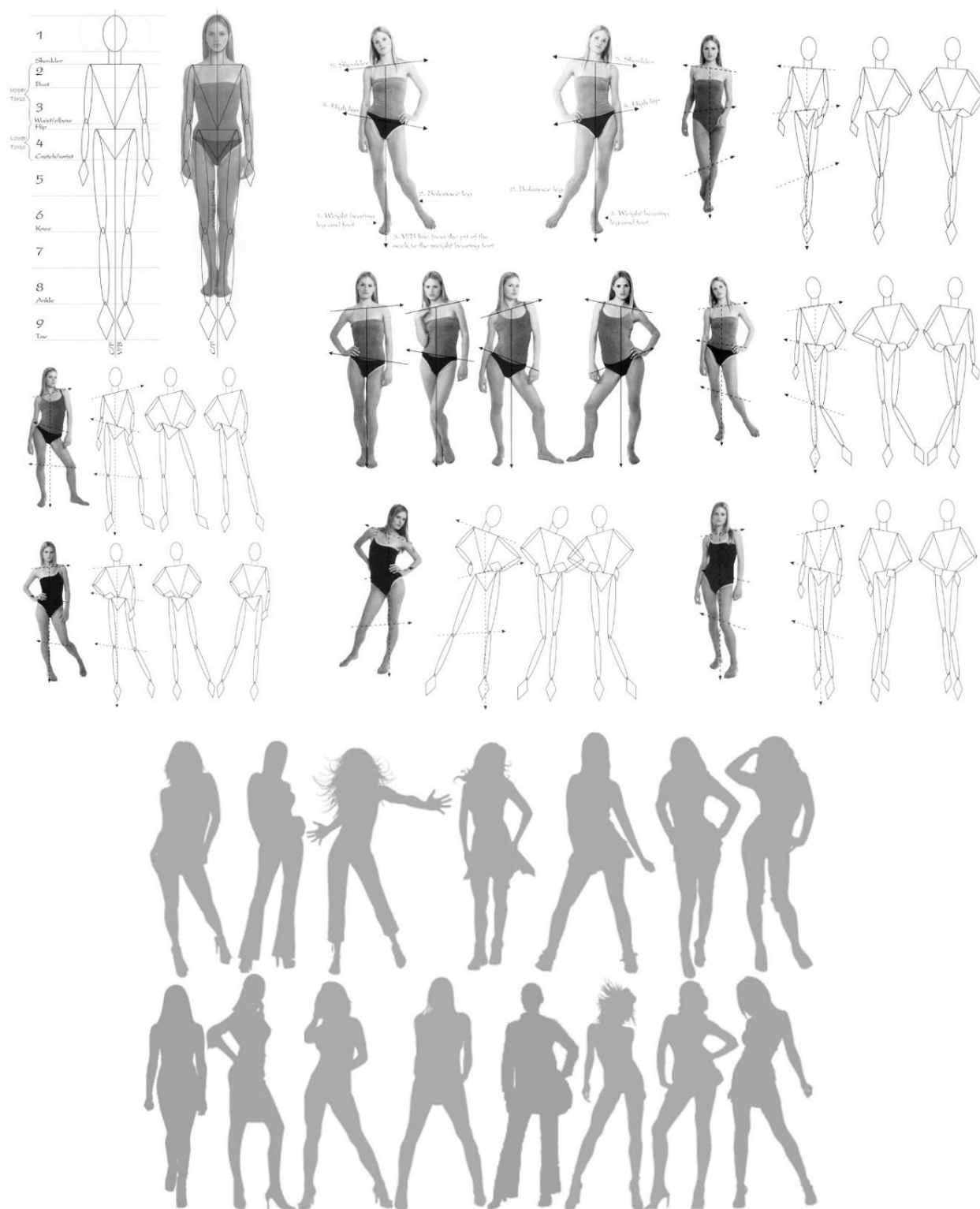

Рис. 4. Построение простых поз. Заготовка силуэтов фигур для упражнения

Линия плеч находится примерно на середине расстояния от подбородка до груди. Ширина плеча = $3/4$ модуля, ширина талии = модулю, ширина таза = 1,5 модуля. Длина кисти руки = расстоянию от подбородка до линии роста волос. Длина ступни = расстоянию от подбородка до макушки (1 модуль). Торс состоит из двух подвижных частей в форме трапеций: грудной клетки и таза (Рис.1,2).

Важным этапом является изучение динамических поз фигуры.

В модельерском рисунке чаще всего используются 3 основных способа постановки фигуры: весь вес тела переносится на одну ногу, а баланс поддерживается другой; вес равномерно распределяется по обеим ногам; фигура опирается на одну ногу, а другая нога поднята.

Ось туловища – позвоночный столб, соединяющий плечи и таз, любой наклон плеч влияет на позу бедер. Если плечи наклоняются вправо, то бедра отклоняются влево. При опоре на одну ногу, бедро опорной ноги располагается выше, а плечи обеспечивают баланс фигуры, образуя противоположный угол. При этом необходимо сохранять устойчивость фигуры – вертикаль, пересекающая рисунок по его центральной оси от головы до ног, должна соединять середину шеи и пятку опорной ноги [4].

Также необходимо определить внутреннюю линию, которая задает направление движения. Для передачи наиболее динамичной позы, необходимо преувеличивать кривизну и наклон ритмических линий (рис.3).

Рисование фигуры в динамике достаточно сложный этап, поэтому можно предложить ряд последовательных практических упражнений для отработки поз. В первую очередь обучающимся необходимо понять принцип расположения и изменения в динамике именно каркаса фигуры. Для наглядного изучения этого, предлагаются специальные заготовки силуэтов фигур в динамических позах. Студентам предлагается прорисовать в заданных силуэтных формах

каркас фигур в соответствии с теоретическими знаниями о движении человеческой фигуры (рис.4).

После изучения классических пропорций и выполнения практических заданий построения фигуры, можно приступать к этапу различных стилизаций.

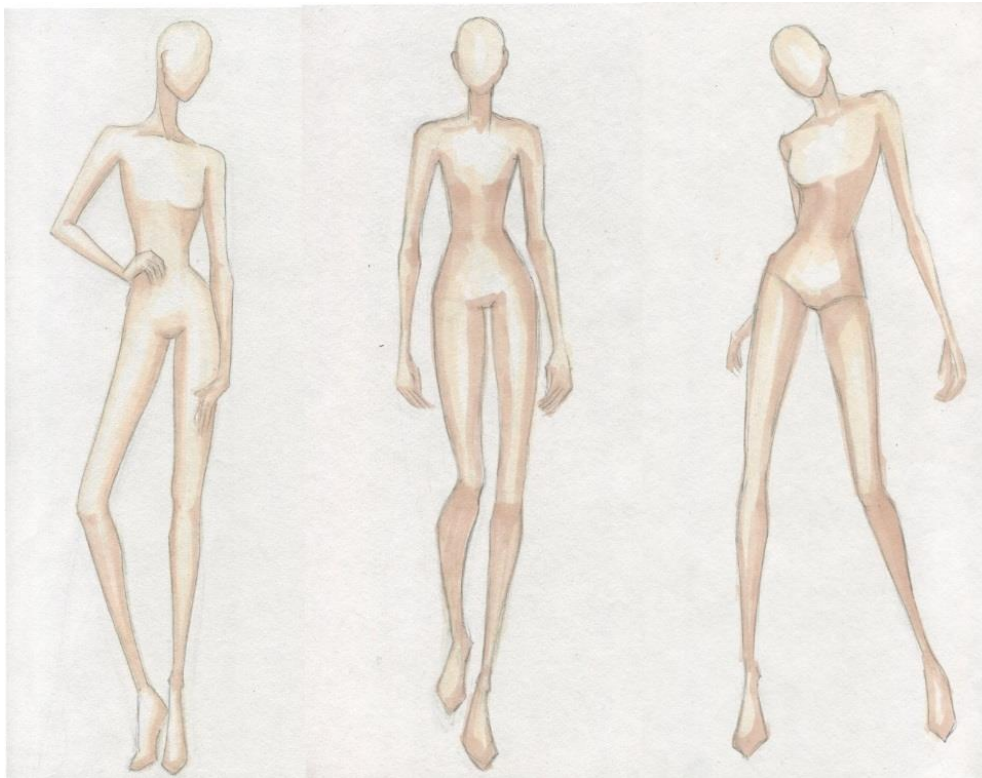

Рис. 5. Стилизация фигуры и моделировка промаркерами

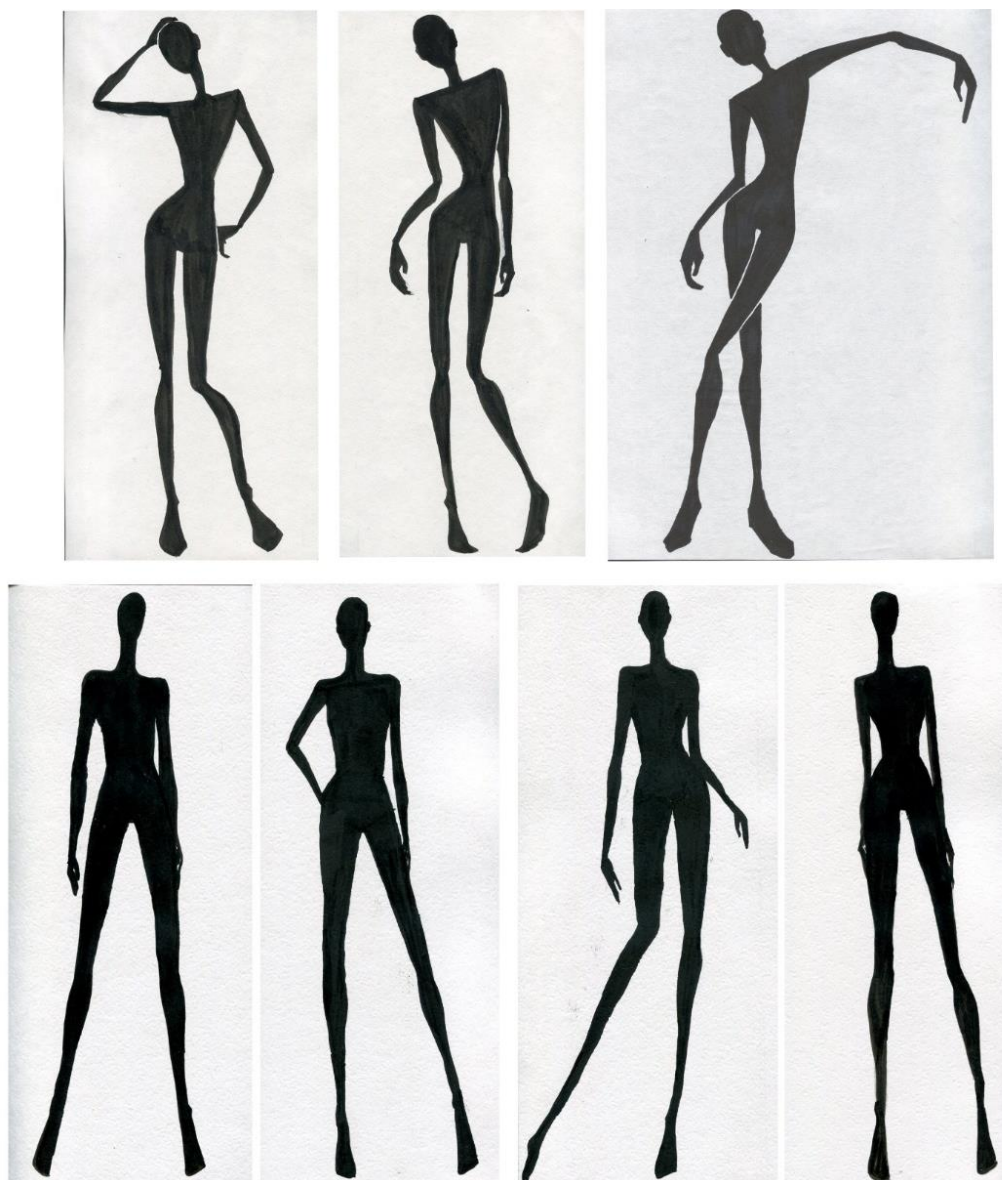

Рис. 6. Стилизация фигуры тушью и маркером без вспомогательных материалов

Для изображения более «острой» образной фигуры дизайнеры одежды часто прибегают к преувеличению, утрированию и изменению пропорций тела. Поэтому необходимо отойти от академического рисунка, не забывая при этом основную структуру человеческого тела. Для получения более изящной фигуры, можно изменить пропорции в сторону удлинения некоторых частей тела. Чтобы достичь идеальных современных пропорций, удлиняются в основном ноги, а точнее – голень – расстояние от колена до линии лодыжки. В дизайнерском рисунке высота фигуры может соответствовать от 9 до 12 и более модулей (голов). В таких случаях можно вытягивать пропорции фигуры не только с помощью удлинения нижних конечностей, но и увеличивать высоту в одном или двух модулях торса. При этом важно

учитывать, что длина кистей рук и стоп тоже удлинняется. Также можно стилизовать фигуру, уменьшая ее мышечную массу. Для этого необходимо уменьшить ширину талии и бедер и немного поднять линию лобка, и сделать более тонкими ноги и руки. Динамические позы тоже можно «утрировать» – преувеличить кривизну и наклон ритмических линий [3, с. 40–45].

Для изображения более интересных стилизаций, лучше избегать симметрии и фронтальности. И, наоборот, асимметрия положения рук и ног, кривизна бокового наклона, соотношения углов линий плеч и бедер помогают сделать фигуру грациозной и гармоничной.

Для наработки практических навыков рекомендуется выполнить разные виды упражнений по стилизации фигуры. Начать можно с карандашного рисунка с последующей светотеневой моделировкой рельефа тела промаркерами (рис.5). После свободного выполнения предыдущего упражнения возможно приступить к упражнению рисования фигуры без вспомогательных материалов. Задача в получении навыков быстрого рисования. Для этого необходимо использовать тушь и кисть, и широкий маркер. Рисовать следует сразу пятном, делая силуэтную заливку фигуры. Данное задание помогает передавать и схватывать суть образа, движения и ритма (рис.6). Качество выполнения этого задания напрямую связано с количеством нарисованных эскизов. Для создания выразительных эскизов моделей одежды, необходимо иметь навыки рисования разнообразных стилизованных фигур, используя разные графические техники.

Таким образом, стилизация фигуры в дизайне одежды позволяет не только создавать эстетически привлекательные образы и стили, но и выражать творческое видение дизайнера.

Список литературы

1. Блэкмен К. 100 лет моды в иллюстрациях / К. Блэкмен. – М.: Азбука-Аттикус, 2013.
2. Ханнелоре Э. Эскиз и рисунок / Э. Ханнелоре, С. Туула, Д. Ханнес.. – Т. 1. – М.: Эдипресс-Конлига, 2012.

3. Фернандес А. Рисунок для модельеров / А. Фернандес, Г.М. Роиг. – М.: Арт-родник, 2007.
4. Burke S. Fashion artist / S. Burke // Avant Garde Md BT. – 2006.
5. Drudi E. Figure drawing for fashion design / E. Drudi // Pepin press BV. – 2001.