

СОДЕРЖАНИЕ

- 5** Предисловие
- 6** Вступление
- 17** Голова и шея
- 27** Туловище
- 57** Верхние конечности
- 73** Нижние конечности
- 96** Источники

Соити Сунами (1885–1971)

Марта Грэм, балет *Lamentation*, 1930

Аналоговая фотография 9 ½ × 7 ½ дюймов (примерно 24 x 19 см)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Искусство изображения ткани и ее складок на фигуре называется драпировкой. В живописи и скульптуре она используется уже многие столетия — еще с античных времен, а в творчестве Леонардо да Винчи драпировка и вовсе становится самостоятельным направлением искусства. Плавность изгибов ткани и игра света и тени позволяли мастерам отобразить в своих творениях фактуру и объем одежды.

Каждый материал (будь то шелк, лен, нейлон, кожа или любой другой) обладает уникальными свойствами, которые необходимо учитывать при изображении предметов одежды. К примеру, эластичные и упругие ткани должны передаваться плавными и мягкими линиями, в то время как жесткие материалы образуют прерывистые изломы.

Тем не менее в названии данной книги отсутствует термин «драпировка». Эта книга предполагает морфологический подход, и цель его — понять, по какому принципу образуются складки, научиться отличать «ложные» складки от «настоящих» и проиллюстрировать поведение некоторых предметов одежды на фигурах в базовых позах. Формат книги не позволяет составить исчерпывающий перечень современной одежды, не говоря уже об исторических костюмах. Примером для нас в большинстве случаев будет служить распространенная в западных странах одежда, которая позволит вам понять принципы формирования складок и в дальнейшем адаптировать их под пропорции и стиль своих персонажей.

ВСТУПЛЕНИЕ

Подход серии «Морфо» состоит в упрощении форм и сведении частного к общему, благодаря чему мы сможем обнаружить закономерности, которые помогут в дальнейшем создавать реалистичные картины на основе воображения. На рис. 1–5 показаны основные фигуры, которые мы будем видеть на протяжении всей книги.

Если взять прямоугольный кусок ткани (рис. 1) и подвесить его за два края, на нем образуются изогнутые складки. Точно такие же мы видим на одежде, натянутой между двумя поднятыми руками, как и на юбке девушки в сидячем положении или даже на простом пончо.

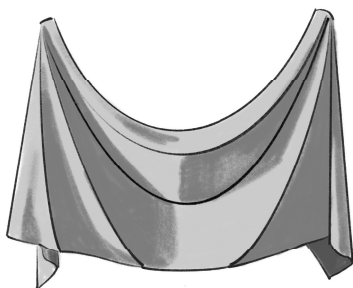
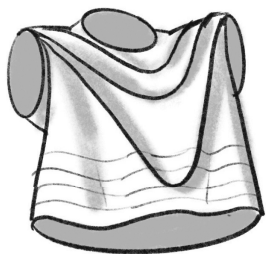

Рис. 1: Складки на весу.

Теперь представим, что обернули цилиндр тканью и натянули ее (рис. 2). Ткань повторяет контуры фигуры. То же самое происходит и с одеждой в некоторых позах.

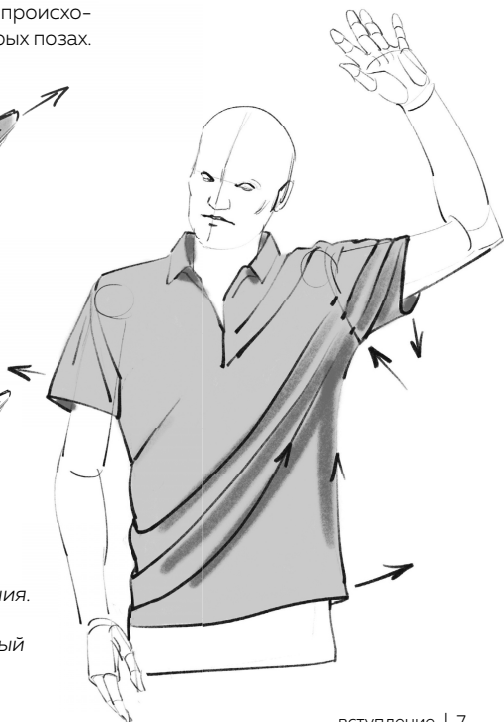
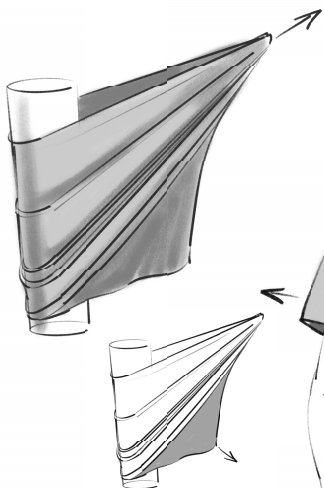

Рис. 2: Складки натяжения. Обратите внимание на повисший треугольный кусок ткани.

При поднятии руки или ноги складки натягиваются в направлении движения. Складки натяжения также образуются при наличии узлов на одежде.

Давайте снова обернем наш цилиндр тканью и согнем его (рис. 3). Вы увидите складки, направленные к точке натяжения, расположенной в углу сгиба. Как и в предыдущем случае, при сгибании конечности появляется свободно висащий треугольный кусок ткани.

Подобные складки образуются как на штанинах, так и на рукавах (а также изделиях, где отсутствуют резинки или манжеты).

Рис. 3: Складки на сгибе.

Эластичная ткань имеет свойство тянуться, при этом на ней образуется несколько формирующих складок, расположенных перпендикулярно направлению растяжения. Если попробовать растянуть такой материал двумя цилиндрами, возникнет напряжение, которое будет сдерживать их вместе (рис. 4).

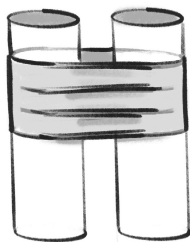
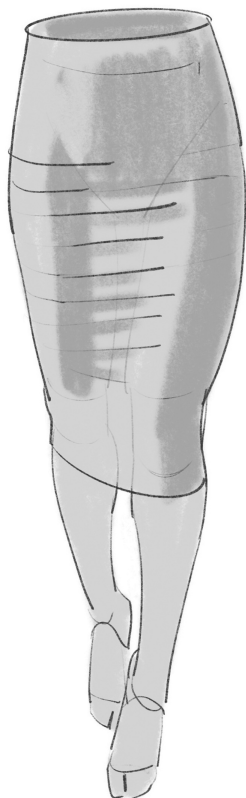

Рис. 4: Ниспадающие складки.

Свободная же ткань не натягивается и подвергается действию силы тяжести, в результате чего сминается и образует «падающие складки», по форме напоминающие меха гармошки (рис. 5).

Такие складки возникают случайным образом и различаются в зависимости от материала: складки на шелке и нейлоне будут мягкими и плавными, у плотных джинсов и прочих подобных материалов — ломкими и резкими. Однако здесь можно заметить некоторую закономерность: падающие складки часто образуют «ячейки» (см. также рис. 5 на стр. 59).

Рис. 5: Ниспадающие складки.

Швы могут создавать дополнительные ограничения, так как становятся точкой натяжения иногда даже для целых участков одежды (рис. 6, шов вдоль ноги). Как правило, это несколько усложняет задачу художника.

Рис. 6

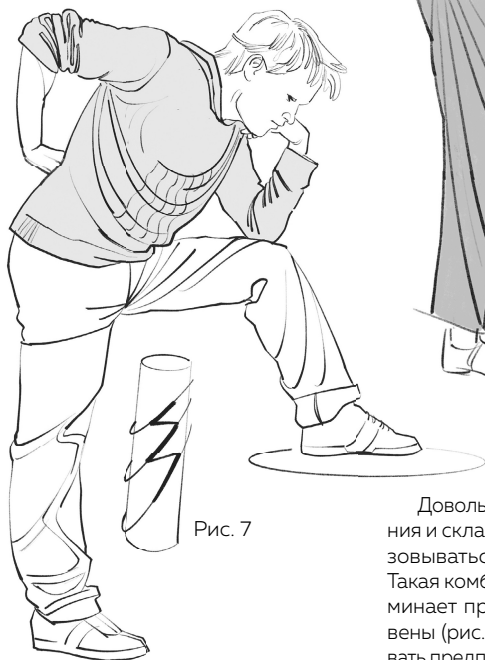

Рис. 7

Довольно часто складки натяжения и складки падения могут образовываться рядом друг с другом. Такая комбинация визуально напоминает проступающие под кожей вены (рис. 7 и 8). Я стараюсь отдавать предпочтение первым, поскольку они кажутся мне более выразительными.