

Sommario

Prefazione.....4

INTRODUZIONE 5

Come usare questo libro.....6

Materiali e strumenti.....8

ALLA SCOPERTA DEGLI ACQUARELLI 12

Affrontare il foglio bianco.....12

Mescolare i colori.....13

Esercizi utili.....14

Capire la luce e le ombre.....16

Capire il colore.....19

ILLUSTRARE LA MODA 24

Lavorare nel settore della moda.....24

LA FIGURA UMANA 26

Caratteristiche generali.....26

Visi femminili.....30

Visi maschili.....31

Capelli.....32

Dipingere meravigliose acconciature.....33

POSE 34

Il corpo.....35

Esempi.....38

RIPRODURRE TESSUTI E STAMPE 40

Esplorare tessuti e texture.....41

Stampe e fantasie.....43

TUTORIAL 44

Tote in tela.....46

Scarpa con plateau.....48

Abito lungo su manichino.....50

Total look donna.....54

Total look uomo.....58

Ragazza con borsa.....62

Trucco occhi.....66

Ragazza con cappello.....70

Donna con abito fantasia.....76

Ragazzo con cappello.....80

Profumi.....84

Note di cosmetica.....86

Donna con occhiali da sole.....92

Uomo con camicia fantasia.....96

Gioielli vintage.....100

Composizione maschile.....102

Momento in passerella.....108

Uno sguardo sul make-up.....112

Composizione femminile.....118

Editoriale con sfondo.....126

PROFESSIONE ILLUSTRATORE 132

Digitalizzare i lavori.....132

Tecniche miste.....136

Lavorare dal vivo.....138

Sviluppare uno stile personale.....141

Biografia e ringraziamenti.....142

Indice.....143

Capelli

Come il trucco, anche la pettinatura contribuisce a valorizzare la vostra visione e a creare il vostro stile. Qui trovate alcuni esempi di stili e tagli che potete provare, poi nelle pagine successive vi mostrerò come fare. Ci sono così tante cose da scoprire! I parrucchieri sono famosi nel mondo della moda per la professionalità e la competenza con cui creano acconciature meravigliose e tagli a volte anche sopra le righe per i modelli e le modelle in passerella o sulle pagine degli articoli di moda delle riviste. Ogni acconciatura ha la propria identità e vi permette di creare un look particolare.

Dipingere meravigliose acconciature

Nell'illustrazione di moda, creare delle acconciature belle e d'impatto è stimolante quanto dipingere un viso. Gli acquarelli sono particolarmente adatti per dipingere i capelli perché sono in grado di esprimere realmente la luminosità, la texture e la morbidezza. Fate ricerche, rimanete sempre aggiornati e cercate acconciature diverse che vi piacerebbe riprodurre: è arrivato il momento di mettervi all'opera! In generale, il modo migliore per ricreare i capelli è definire chiaramente almeno tre strati diversi che vi daranno abbastanza volume e forme interessanti. Per realizzare questi strati, dovete prendere in considerazione la fonte luminosa, la sua direzione e il modo in cui si riflette sulla superficie dei capelli.

Ricordate che i capelli creano delle ombre sul viso o sul corpo (collo, spalle, schiena). Questa attenzione ai dettagli migliorerà il vostro lavoro.

Per dare un effetto naturale, non cercate di definire ogni singolo capello. Potete creare un'altra mezzatinta per dare maggiore profondità, ma fate attenzione a non esagerare.

Per questo schizzo ho usato un pennello tondo sintetico misura 1 e il colore ad acquarello bruno Van Dyck, diluendolo molto per il primo passaggio.

1. Con gli acquarelli, in genere si usa il foglio bianco come punto luce. Quindi, per i capelli, iniziate creando uno strato di mezzatinta tenendo in considerazione i punti luce che volete lasciare bianchi.
2. Quando il primo strato è asciutto, potete aggiungere una tinta più scura.
3. In questo passaggio ho aggiunto un po' di matita colorata per definire alcune sezioni.

1

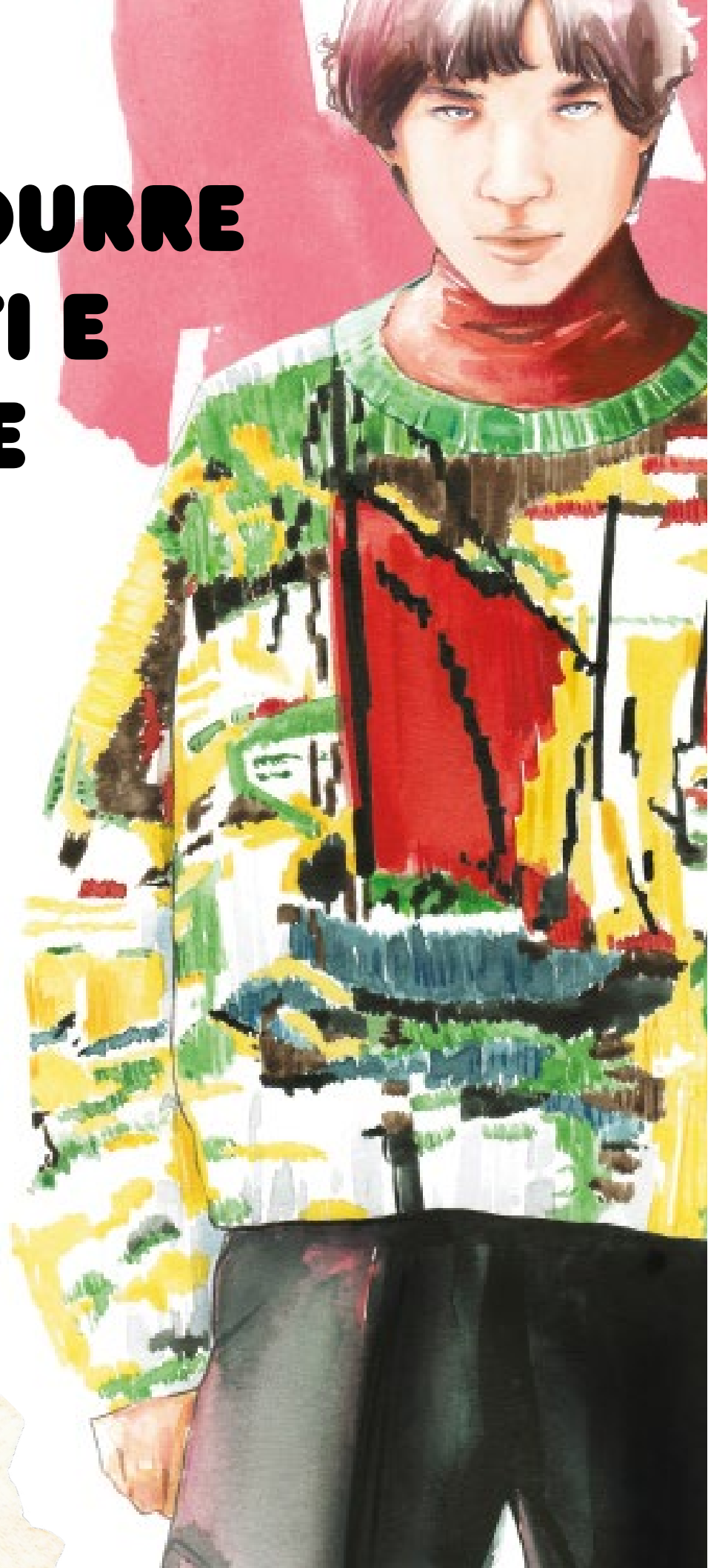
2

3

RIPRODURRE TESSUTI E STAMPE

Nelle pagine seguenti ci tufferemo nel mondo dei tessuti e delle stampe e vedremo come riprodurre texture e fantasie diverse. A mio avviso, l'acquarello è particolarmente adatto per esprimere la varietà di materiali e colori ed è quello che vi mostrerò in questo capitolo.

Esplorare tessuti e texture

Nel campo della moda ci sono molte varietà di pellicce. Nel breve esercizio che segue vi propongo una giacca di volpe. Successivamente passeremo in rassegna altri tessuti interessanti, tra cui piume, tessuti trasparenti, tessuti a maglia, lana, plastica e PVC.

PELLICCE

1. Per creare il primo strato di texture, applicate il colore con la punta di un pennello bombasino. Usate diverse tonalità di marrone e ocra per dare forma e volume, sempre tenendo in considerazione il modo in cui la luce colpisce la superficie.
2. Poi lavorate sui dettagli con un pennello piccolo a punta tonda e aggiungete gradualmente i singoli peli. Con delle pennellate più piccole create un contorno morbido. Fate attenzione a non esagerare e cercate di tenere il disegno il più naturale possibile.

PIUME

Le piume hanno caratteristiche simili alla pelliccia. È impossibile definire ogni singola piuma, quindi è importante creare una sorta di ritmo alternando zone più chiare e più scure. Nel disegno Piume ho ricreato il senso di movimento facendo sporgere alcune piume dalla sagoma del vestito.

TESSUTI TRASPARENTI

Per la sua peculiare trasparenza, l'acquarello è il medium perfetto per rappresentare questo tipo di tessuto. Nell'illustrazione Tessuti trasparenti ho applicato con un pennello bombasino il primo strato di colore diluito e ho lasciato alcune piccole parti bianche come punti luce. Poi ho aggiunto le parti più scure per creare l'effetto delle pieghe nel tessuto e dare volume all'immagine.

Pellicce 1

Pellicce 2

Tessuti trasparenti

Piume

Donna con abito fantasia

LIVELLO: INTERMEDIO MARCHIO: ELZINGA

In questo tutorial esploreremo per la prima volta la vista frontale di una figura. Impareremo, inoltre, come creare un meraviglioso abito fantasia realizzando il motivo con cinque colori diversi.

MATERIALI

Indispensabili:

- matita a punta fine
- gomma

Carta:

- foglio A4 per acquarelli (300 GSM)

Pennelli:

- pennello bombasino in pelo di scoiattolo misura 2
- pennello tondo sintetico misura 0
- pennello tondo sintetico misura 1

Colori:

- bianco di Cina
- rosa opera
- bruno Van Dyck
- giallo di cadmio
- rosso di cadmio
- rosso Winsor scuro
- indaco

Matite:

- rosso beige 132
- noce 177
- marrone cannella 189

Pennarelli Copic Ciao:

- Pale Fruit Pink E000
- Soft Sun E21
- Pale Purple RV000

1. Come sempre, iniziamo facendo uno schizzo a matita dell'illustrazione nel suo insieme. Questa volta dovremo creare una fantasia complessa sull'abito, quindi assicuratevi di includere tutte le linee guida che vi serviranno come riferimento quando aggiungerete il colore, ma cercate di non calcare.
2. Iniziate a dipingere la pelle: viso, mani e gambe. Mescolate il rosso di cadmio, il bianco di Cina e un po' di giallo di cadmio. Prendetevi tutto il tempo necessario per trovare la tonalità giusta. Usate il pennello bombasino per creare una superficie uniforme sulla pelle in modo da ottenere il giusto equilibrio complessivo e lasciare che sia l'abito fantasia a essere al centro dell'attenzione.

1

3. Ci sono cinque colori in questo abito: bianco, rosa, arancione, rosso e marrone. Useremo il foglio per le parti bianche e inizieremo a dipingere dai colori più chiari. Mescolate il rosa opera, il bianco di Cina e un po' di giallo di cadmio per ottenere la tonalità di rosa. Usate un pennello tondo misura 1 e tenete il colore il più omogeneo possibile. Iniziate a tracciare una linea leggera per la cucitura dell'abito che scende al centro del tronco. Poi aggiungete le piccole parti arancioni del motivo mescolando il rosso di cadmio e il giallo di cadmio.
4. Ora aggiungeremo il rosso all'abito. Mescolate il rosso Winsor scuro, il rosso di cadmio e il bianco di Cina per ottenere una bella tonalità brillante. Vi consiglio di usare il pennello tondo misura 1 per le sezioni più piccole e il pennello bombasino misura 2 per le parti più grandi, come ad esempio il tronco. Usate il bruno Van Dyck per riempire le parti rimanenti del motivo.

4

Con il pennello tondo misura 1 aggiungete uno strato di mezzatinta sui capelli. Mescolate il rosa opera, il bruno Van Dyck e un po' di indaco per dare un effetto naturale. Lasciate che si intraveda il foglio bianco su entrambi i lati della testa per creare dei riflessi sui capelli.

5. Ora che avete uno strato di colore sull'intera struttura dell'illustrazione, potete cancellare le linee a matita visibili. Per dare volume all'abito, aggiungete le tinte scure alla fantasia. Mescolate il bruno Van Dyck con le tonalità di rosa e di rosso che avete creato per l'abito nei passaggi 3 e 4. Date definizione al nastro per metterlo in evidenza e aggiungete delle tinte più scure nei punti in cui il nastro crea un'ombra. Date più definizione anche alle maniche e ai lati del tronco e dei fianchi.

5

6. Ora aggiungete i dettagli sul viso, sulle mani e sulle gambe. L'abito è già molto dettagliato, quindi vi consiglio di mantenere il viso semplice e naturale. Usate il pennarello Copic E000 per creare delle sfumature scure sotto le sopracciglia, sotto il naso e ai lati del viso, poi usate il pennarello E21 per le aree più scure, come ad esempio nelle orecchie e sul collo. Per le labbra usate il pennarello RVO00. La matita rosso beige è perfetta per accentuare leggermente il naso. Per dare il tocco finale al viso, usate la matita noce per disegnare gli occhi, le sopracciglia e una linea leggera tra le labbra. Usate di nuovo i pennarelli E000 ed E21 per creare le tinte scure sulle mani e sulle gambe. Infine usate la matita marrone cannella per accentuare il contorno delle mani e delle gambe.

6

7. Rifinite ancora l'abito usando una tinta scura (il bruno Van Dyck con una punta di indaco) e il pennello tondo misura 0 per creare un contorno sottile che accentui il nastro e il collo. Aggiungete i dettagli alle maniche, al tronco e sulle gambe. Per il tocco finale, aggiungete una tinta scura ai capelli che scendono ai lati del collo.

7

Per un effetto più sensazionale, potete creare una mezzatinta più accesa per i capelli aggiungendo più rosa opera o del violetto di cobalto per creare un contrasto più marcato quando aggiungerete la tinta scura alla fine.

Ragazzo con cappello

LIVELLO: INTERMEDIO **MARCHIO:** AGNÈS B.

Questo è il secondo tutorial di abbigliamento maschile e presenta il primo piano di un modello che indossa un cappello di feltro. Per altri consigli e spunti sulle tecniche potete fare riferimento alla sezione *La figura umana: Visi maschili*.

MATERIALI

Indispensabili:

- matita a punta fine
- gomma

Carta:

- foglio A4 per acquarelli (300 GSM)

Pennelli:

- pennello bombasino in pelo di scoiattolo misura 2
- pennello tondo sintetico misura 0
- pennello tondo sintetico misura 1
- pennello tondo sintetico misura 2

Colori:

- bianco di Cina
- giallo ocre chiaro
- bruno Van Dyck
- indaco
- rosso di cadmio
- giallo di cadmio
- rosa opera
- blu ceruleo
- turchese di cobalto

Matita:

- noce 177

Pennarelli Copic Ciao:

- Warm Gray No.2 W-2
- Pale Blue Gray B60

Momento in passerella

LIVELLO: DIFFICILE **MARCHIO:** LOUIS VUITTON

Per questo progetto ho in mente qualcosa di un po' diverso. Vorrei che seguiste l'istinto per creare un'illustrazione in grado di catturare la carica emotiva di una sfilata. Pensate a un'atmosfera dinamica e ricca di energia: mettete da parte la precisione e lasciatevi trasportare dal pennello!

MATERIALI

Indispensabili:

- matita a punta fine
- gomma

Carta:

- foglio A4 per acquarelli (300 GSM)

Pennelli:

- pennello bombasino in pelo di scoiattolo misura 2
- pennello tondo sintetico misura 0
- pennello tondo sintetico misura 1

Colori:

- bianco di Cina
- giallo ocre chiaro
- bruno Van Dyck
- indaco
- rosa opera
- rosso di cadmio
- giallo di cadmio

- turchese di cobalto
- blu ceruleo
- rosso Winsor scuro

Matite:

- noce 177
- marrone cannella 189
- terra d'ombra naturale 180

Pennarello Copic Ciao:

- Pale Fruit Pink E000

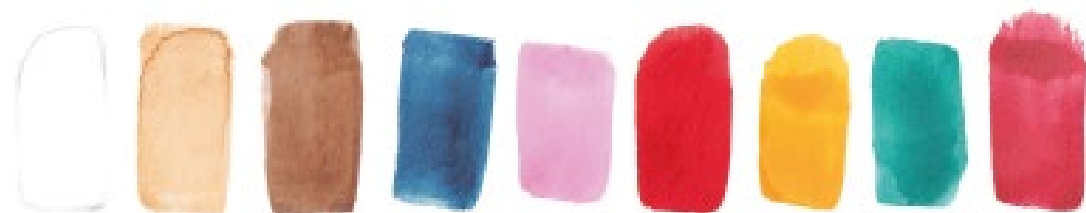

Composizione femminile

LIVELLO: DIFFICILE

MARCHIO: VALENTINO

È arrivato il momento di un'altra composizione complessa, questa volta una collezione di abbigliamento femminile. L'illustrazione include due modelle, di cui una con degli orecchini particolarmente impegnativi! Aggiungeremo uno sfondo per rendere tutto più completo e suggestivo.

MATERIALI

Indispensabili:

- matita a punta fine
- gomma

Carta:

- foglio A4 per acquarelli (300 GSM)

Pennelli:

- pennello bombasino in pelo di scoiattolo misura 2
- pennello tondo sintetico misura 0
- pennello tondo sintetico misura 2

Colori:

- bianco di Cina
- giallo oca chiaro
- bruno Van Dyck
- indaco
- rosa opera
- rosso di cadmio
- giallo di cadmio
- turchese di cobalto
- rosso Winsor scuro

Matite

- noce 177
- marrone cannella 189
- rosso beige 132
- nero 199
- turchese di cobalto 153
- blu di indantrene 247
- grigio freddo 235
- terra d'ombra naturale 180

Pennarelli Copic Ciao:

- Pale Fruit Pink E000
- Warm Gray No.2 W-2
- Pale Blue Gray B60

