

UN LIBRO QUARTO

Titolo originale:
THE SHOUJO MANGA FASHION
DRAWING BOOK

Copyright © 2015 Quarto Inc.

Per l'Italia:
© 2016 Il Castello srl
via Milano 73/75 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02 99762433 - Fax 02 99762445
e-mail: info@ilcastelloeditore.it
www.ilcastelloeditore.it

Direzione generale: Luca Belloni
Direzione editoriale: Viviana Reverso

Tutti i diritti sono riservati. La
riproduzione, anche parziale, di testi,
fotografie e disegni, sotto qualsiasi forma,
per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopiatura sostitutiva
dell'acquisto del libro, è severamente
vietata: Ogni inadempienza e
trasgressione saranno perseguite ai sensi
di legge.

Traduzione: Marianna Sala
Revisione a cura della Redazione
de Il Castello srl
Elaborazione testi a computer:
Elena Turconi

Progetto e produzione:
Quarto Publishing plc
The Old Brewery
6 Blundell Street
London N7 9BH

Senior editor: Katie Crous
Senior art editor: Emma Clayton
Designer: Karin Skånberg
Redattore: Liz Dalby
Ricerca immagini: Sarah Bell
Direzione artistica: Caroline Guest
Direzione creativa: Moira Clinch
Editore: Paul Carslake

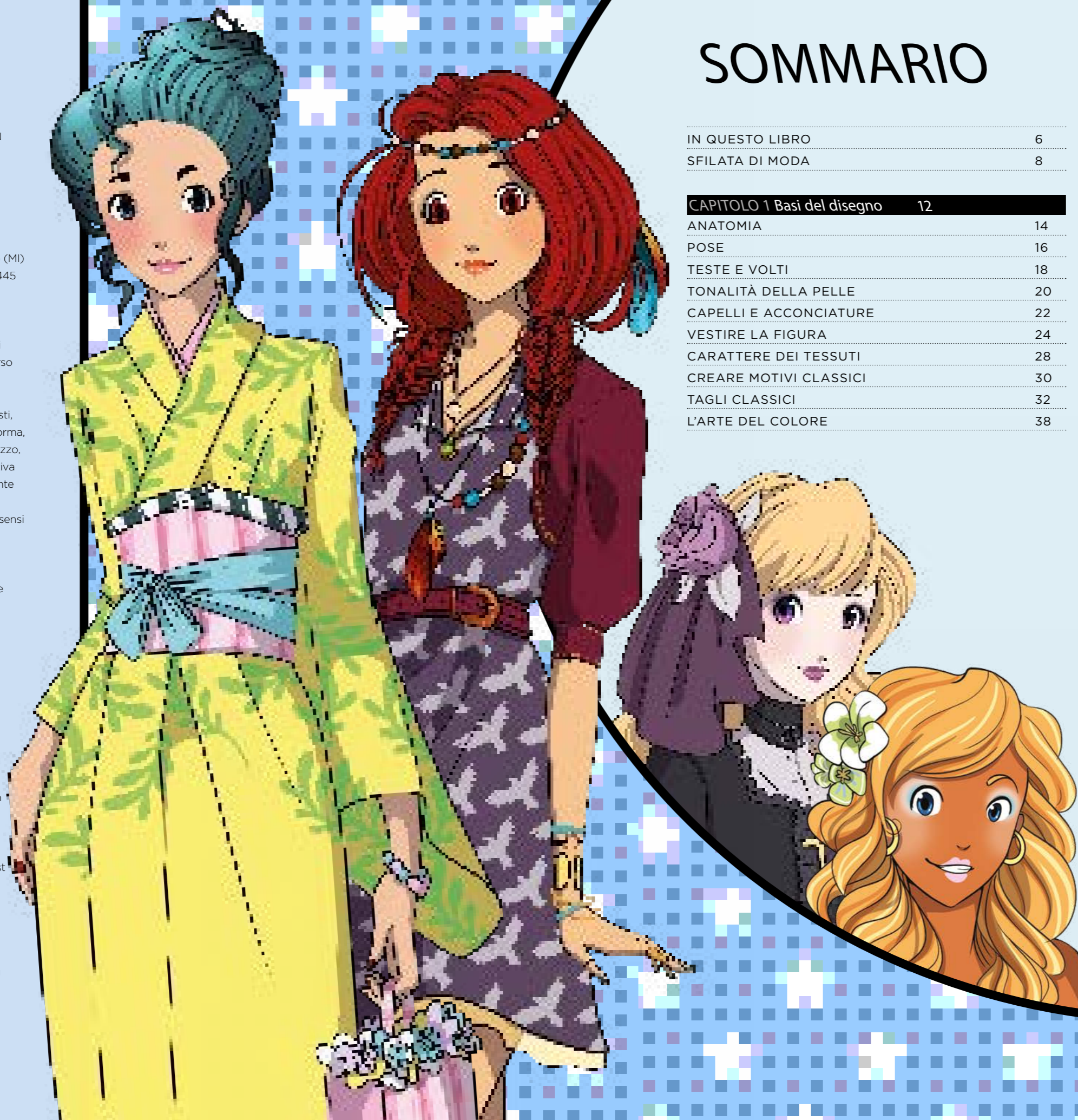
Separazione dei colori di
Bright Arts Ltd a Hong Kong
Stampato in Cina da Hung Hing
Off-set Printing Co. Ltd

SOMMARIO

IN QUESTO LIBRO	6
SFILATA DI MODA	8

CAPITOLO 1 Basi del disegno	12
ANATOMIA	14
POSE	16
TESTE E VOLTI	18
TONALITÀ DELLA PELLE	20
CAPELLI E ACCONCIATURE	22
VESTIRE LA FIGURA	24
CARATTERE DEI TESSUTI	28
CREARE MOTIVI CLASSICI	30
TAGLI CLASSICI	32
L'ARTE DEL COLORE	38

CAPITOLO 2 Le collezioni	40
HARAJUKU STREET	42
STILE PREPPY	46
BOHO CHIC	50
PUNK	54
HOLLYWOOD GLAM	58
ROCK	62
MODA GOTICA	66
CLASSIC LOLITA	70
SWEET LOLITA	72
GOTHIC LOLITA	74
GANGURO	76
HIPSTER	80
EMO E SCENE	84
MIAMI BEACH	88
VINTAGE	92
DOLLY KEI	96
KIMONO STREET	98
CYBERPUNK	102
ABBIGLIAMENTO COMODO	106
SELVAGGIO CHIC	110
MILITARE	114
MAGLIERIA INVERNALE	118
STILE ANDROGINO	122
HIP-HOP	126
APOCALYPSE STYLE	130
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO	134
BON CHIC BON GENRE	138
INDICE ANALITICO	142
CREDITI	144

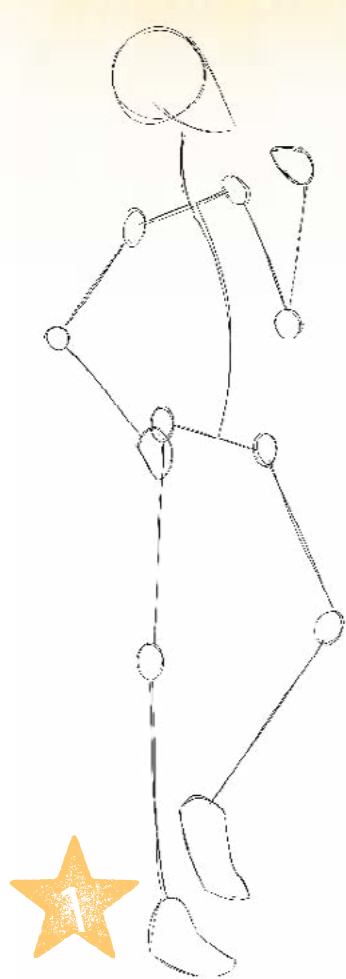
ROCK

LE STELLE DEL ROCK SONO PERSONAGGI DI PRIMO PIANO NEL MONDO DELLA MODA: RIPORTANO IN AUGE STILI CONSIDERATI OBSOLETI E CREANO NUOVI LOOK CHE CONQUISTANO RAPIDAMENTE LA RIBALTA. LA MUSICA ROCK E LA MODA VANNO A BRACCETTO FIN DAGLI ANNI SESSANTA, COSÌ GLI STILI **PUNK**, **MOD E GRUNGE** SONO DIVENTATI POPOLARI E SONO RIMASTI TALI PER UN PERIODO MOLTO PIÙ LUNGO DI QUANTO NON FACCIANO ALTRE TENDENZE DI MODA.

PALETTE

La base del look di qualsiasi rock star sono i colori scuri. Tuttavia, tocchi di colori ricchi e vivaci—come rossi o viola—assicurano che il look non risulti troppo scuro. Questa palette in particolare utilizza il blu scuro con sfumature di rosso e oro a contrasto.

Per spezzare ulteriormente le aree di colore scuro, perché non aggiungere qualche disegno in stilo? Un logo, un'illustrazione o una grafica aggiungono dettagli a aree estese come la parte anteriore della T-shirt e la custodia della chitarra.

1 Cominciate il vostro schizzo disegnando uno scheletro semplice e approssimativo; questo vi permetterà di cogliere anatomia e posa prima di farvi opprimere dai dettagli. Se c'è una cosa di cui una rock star ha bisogno—oltre a un outfit all'altezza—è la sicurezza! La posa e il viso rivolto verso l'alto danno alla modella un'aria di fiducia in se stessa, ideale per sfoggiare al meglio la vostra collezione.

2 Una volta che siete soddisfatti dello scheletro, abbozzate il resto. Potete vedere qui come disegnare le ossa di base ha permesso di creare una posa dinamica; si vede chiaramente la forte personalità della modella.

3 L'essenza della moda rock consiste nel gettare al vento le convenzioni, per questo molte stelle del rock al femminile scelgono di portare i capelli corti e sfoggiare un look androgino. Un'acconciatura ordinata e una maglietta da uomo rappresentano le componenti principali di questo look, ma jeans attillati e accessori fini danno all'outfit un tocco femminile.

4 Quando aggiungete altri dettagli a uno schizzo, ricordate di tenere a mente le pieghe del tessuto e la sua vestibilità. Quando una modella indossa un indumento morbido, come la T-shirt di questo outfit, il tessuto apparirà drappeggiato alla base, per effetto della gravità. Il denim, invece, è stretto e si raccoglierà solo in corrispondenza dell'inguine e delle ginocchia. Qualsiasi altra piega è creata dal tessuto che si tende sulle gambe della modella, per esempio su cosce e stinchi.

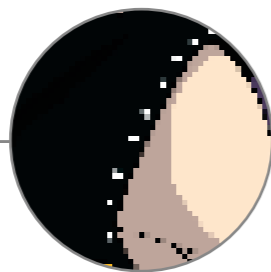
5 Dopo aver aggiunto i colori scuri di base, potrete scegliere aree in cui inserire i colori a contrasto—in questo caso rosso e oro. Aggiungere brillanti e aree di color oro spezzerà le più ampie zone di colore scuro—qui le catene sugli stivali, la collana e i cristalli su jeans e stivali.

6 Sono i piccoli dettagli preziosi ad arricchire questo outfit, e tra questi, c'è sicuramente il tocco di luce! I cristalli sul fermaglio per capelli, sui braccialetti e la collana danno una punta di glam e il trucco deciso rafforza l'atteggiamento della modella.

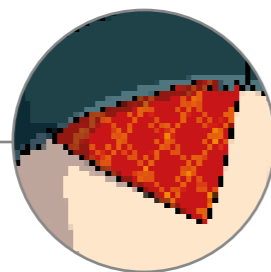
Una vera regina del rock deve sentirsi a proprio agio ovunque si trovi—che sia sul palco, sul red carpet o al supermercato. Le combinazioni più improbabili permettono di creare uno stile eccentrico e noncurante: per esempio, abiti elaborati abbinati a giacche sportive o canotte e gonne ampie.

La moda rock è aggressiva, ma questo non significa che non può essere femminile. Tonalità rosa pastello, gote rosse e labbra naturali saranno in contrasto con gli outfit più grintosi della collezione.

I cristalli danno un tocco di luce anche all'outfit più cupo. Disponetene una fila sul bordo del colletto di un gilet.

Fedele alle sue radici punk negli anni Ottanta, il tartan si ripresenta spesso nella moda femminile rock. Non dovete esagerare, ma, in piccole dosi—magari su toppe o nella fodera delle tasche—aggiunge un tocco di colore e un dettaglio in più.

Una regina del rock deve avere il giusto atteggiamento e quale modo migliore di avere un'aria da dura che con un paio di grossi stivali? Abbinare borchie e chiodi ai cristalli per ottenere un'aria da femme fatale.

ABITI E SCARPE

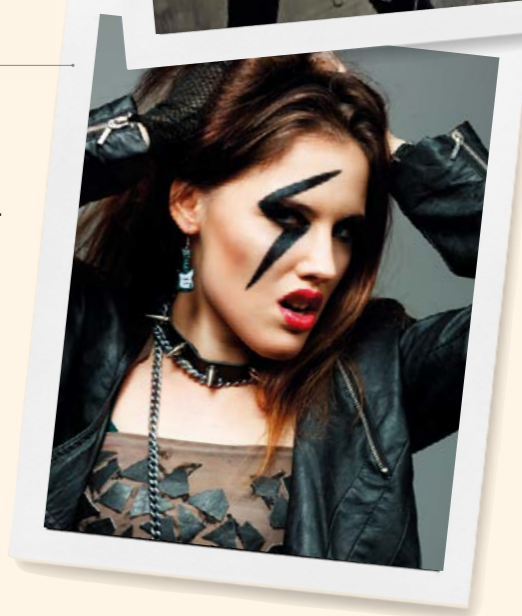
Una vera stella del rock sa come far funzionare qualsiasi outfit. Con gli accessori, i gioielli e l'atteggiamento giusti, l'intero guardaroba potrà ispirare i vostri bozzetti.

Preparatevi a rendere omaggio a musicisti e band di fama—come David Bowie e i KISS—nella scelta di trucco, acconciatura e accessori.

Tacchi grossi, cinghie ingombranti e righe audaci sono pensati per catturare la luce sul palco e avere un forte impatto.

DISEGNI SULLE T-SHIRT

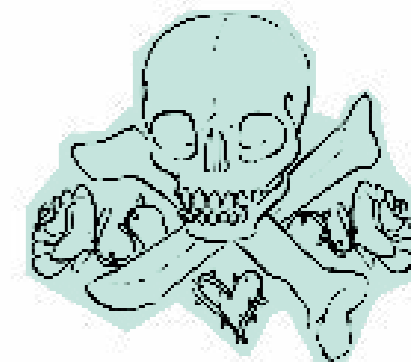
Un bel disegno può rendere interessante anche una T-shirt semplice. Se avete già un logo per le vostre creazioni, è un ottimo posto per farvi pubblicità! I temi più comuni per loghi di band e magliette sono corone, teschi e cuori.

Corona reale

Cuori romantici

Teschio

MODA GOTICA

DI EMMA VIECELI

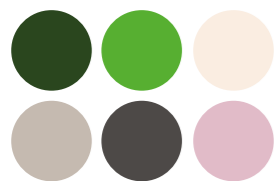
LA MODA GOTICA NON VA CONFUSA CON LO STILE GOTHIC LOLITA (PP. 74-75). MENTRE QUEST'ULTIMO PRENDE MOLTI SPUNTI DALLA MODA GOTICA, IL GOTICO È UN MONDO A PARTE—E VEDRETE DI RADO FRONZOLI O SOTTOGONNE QUI. AL CONTRARIO, È FATTO DI FORME AVVOLGENTI, **CURVILINEE** E, OVVIAMENTE, UNA PICCOLA DOSE DI TENEBROSITÀ.

1 Per questo look non scegliete una posa troppo enfatica. Tenete in considerazione in che modo gli abiti potrebbero limitare la posa della modella: in questo caso disegneremo una gonna che si stringe sulle ginocchia.

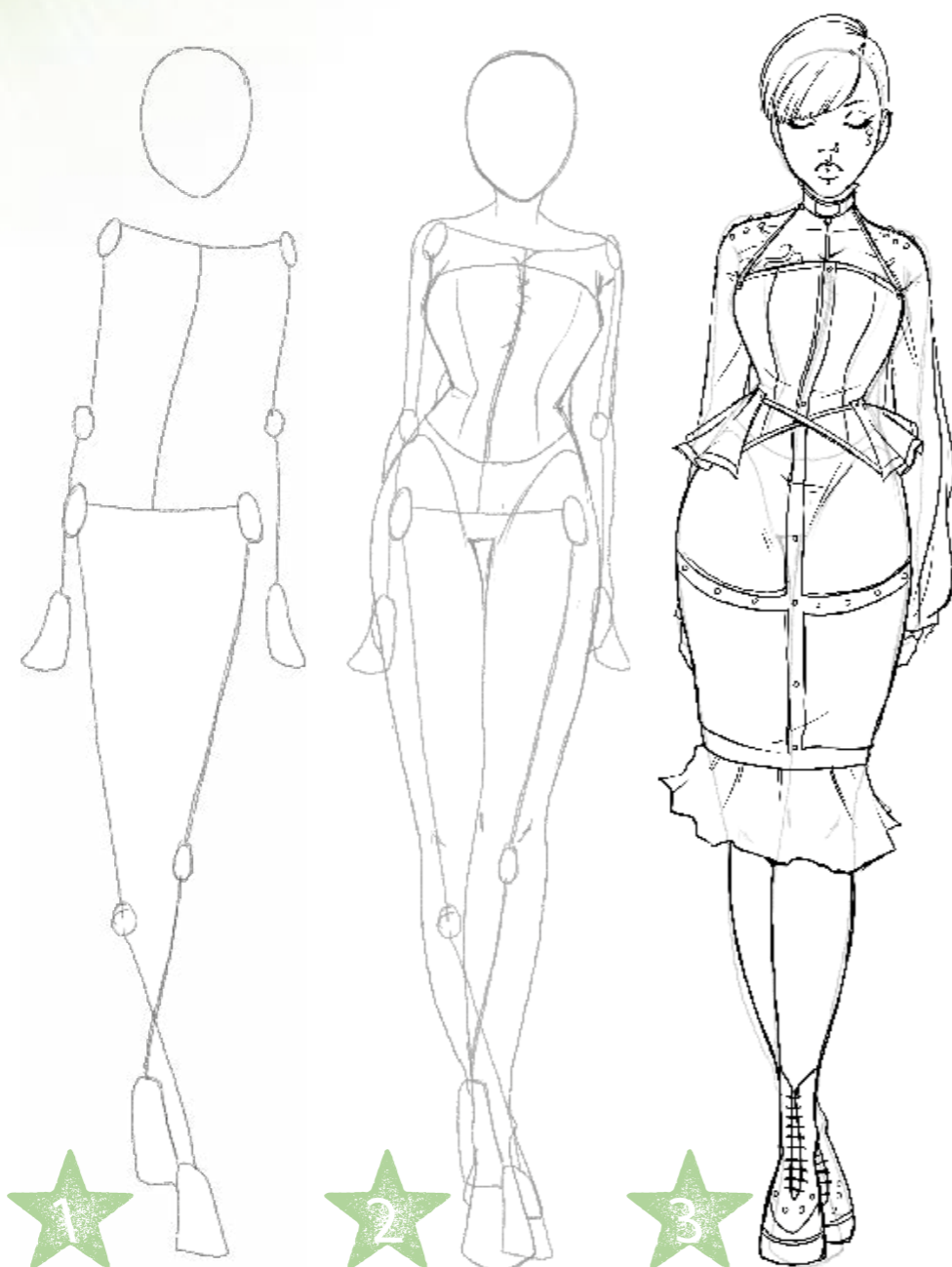
2 Questa figura è un po' diversa per la presenza di un corsetto, pezzo importante nel guardaroba gotico, che modifica leggermente le forme naturali. Include la forma della vita stretta dal corsetto nel vostro schizzo.

3 Ricordate: niente fronzoli, ma valutate modi per creare contrasto con la forma avvolgente con maniche morbide e trasparenti e una piccola sopraffonna.

PALETTE

La moda gotica è dominata dal nero. L'utilizzo di colori a contrasto, tuttavia, può mettere in risalto il look. E poi non c'è un'unica sfumatura di nero. Assicuratevi di utilizzare texture, motivi e sfumature di grigio diverse per sottolineare dettagli della vostra creazione.

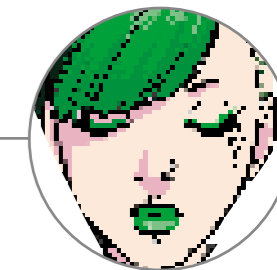

4 Il vero divertimento nel mondo della moda gotica arriva con le acconciature. Tinte, rasature, hair tattoo—fate qualche ricerca e provate a riprodurre acconciature diverse.

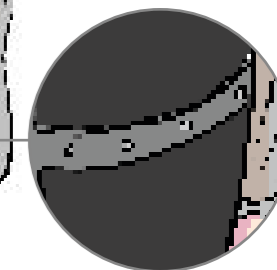
5 Prendete in considerazione piccoli dettagli che danno un tocco in più all'intera creazione, come il rossetto abbinato a un colore di capelli stravagante o a parte di un tatuaggio che si intravede sotto gli indumenti.

6 Le lueggiate come quelle sui capelli e sulle labbra contribuiscono a rendere reale la modella. Provate a usare una penna gel bianca o un correttore per aggiungerle su una stesura di colore. La vostra modella potrà anche avere la pelle chiara ma, usando una sfumatura di rosso o rosa per le ombre, le darete calore e vita.

Queste maniche trasparenti sono state create digitalmente ma, come effetto alternativo sulla carta, provate a usare una matita colorata sui pennarelli.

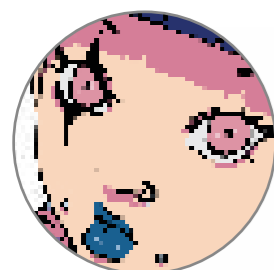
Dal momento che tanta parte della moda gotica è costituita da grigi e neri, potete vivacizzare uno stile utilizzando un vivace colore a contrasto. Il verde dei capelli si riflette nel trucco della modella.

Spesso la moda gotica è fatta di contrasti e sovrverte le regole. Le borchie di metallo, qui, sono in contrasto con l'abito a cui sono fissate.

Provate a evitare di usare il nero tinta unita in un disegno o perdere il tratteggio. Sperimentate, invece, con varie sfumature di grigio.

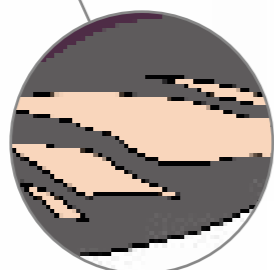
La moda gotica moderna sfida le opinioni comuni e si diverte a sovvertire le scelte di moda. Se è considerato femminile avere lunghi boccoli sciolti, allora la modella gotica dimostra che una testa rasata può essere altrettanto femminile. Allo stesso modo, piercing e tatuaggi possono essere usati in modo efficace. Lo stile "Morticia Addams" è un po' vecchio, ma ancora d'effetto: eleganza, cura della propria persona e una buona dose di colori scuri—il vero stile gotico.

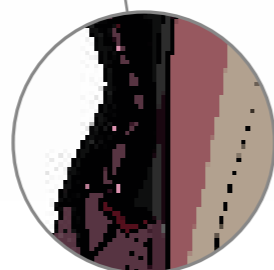
La moda gotica si esprime nel trucco tanto quanto nell'abbigliamento. Per questo personaggio, un occhio viene messo in risalto dall'eye-liner esagerato e il rossetto azzurro è stato aggiunto per ottenere un look ultraterreno.

Il gessato è per lo più associato a uno stile elegante e alla moda e la moda gotica è sovversiva, perciò prendete il gessato e unitelo a qualcosa di meno elegante.

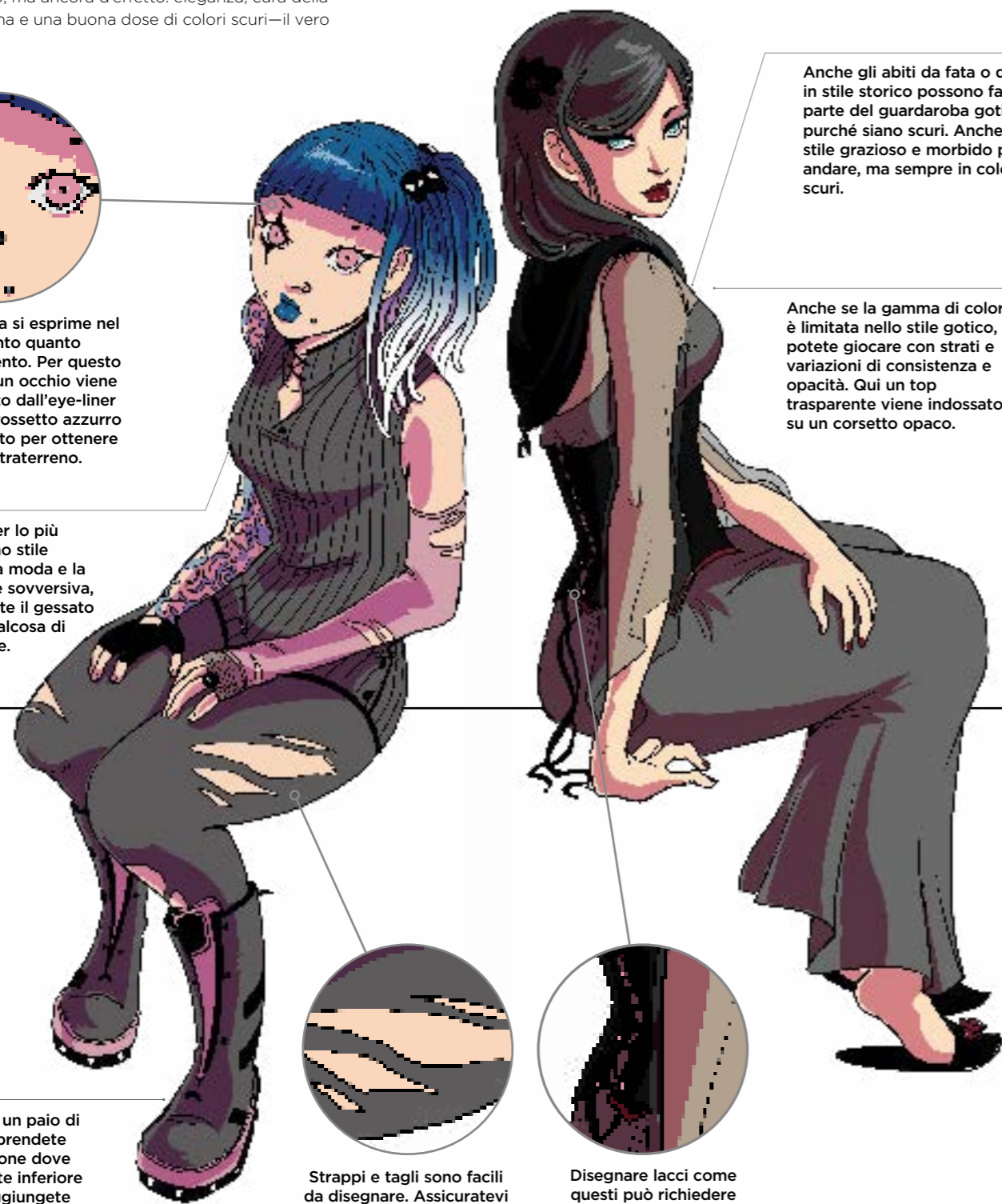
Per disegnare un paio di stivali grossi, prendete in considerazione dove si trova la parte inferiore del piede e aggiungete al di sotto un nuovo strato di suola. Assicuratevi che gli stivali coprano i piedi del personaggio.

Strappi e tagli sono facili da disegnare. Assicuratevi che riflettano i contorni sottostanti e si pieghino nei punti in cui il materiale si tende.

Disegnare lacci come questi può richiedere molto tempo, ma ne vale la pena. Prima di cominciare, pensate a come funzionano e tenete presente che il nastro si incrocia tra gli occhielli.

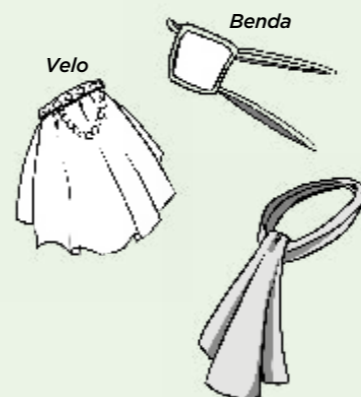

Anche gli abiti da fata o quelli in stile storico possono far parte del guardaroba gotico, purché siano scuri. Anche uno stile grazioso e morbido può andare, ma sempre in colori scuri.

Anche se la gamma di colori è limitata nello stile gotico, potete giocare con strati e variazioni di consistenza e opacità. Qui un top trasparente viene indossato su un corsetto opaco.

Dal glam al classico, personalizzate il look gotico per adattarlo alla personalità del personaggio e/o al particolare evento a cui deve partecipare.

Quando disegnate cravatte o balze, prendete in considerazione il modo in cui il tessuto si piega, si accartocchia o si allarga da un nodo.

ACCESSORI E ABITI

Prendere un elemento tradizionalmente femminile come la rosa, ma mantenendo i colori scuri e smorzati potrete completare le forme altrimenti semplici di un lungo abito gotico. Gli occhiali ci portano nel regno della moda steampunk, uno stile che si sovrappone al gotico in modo molto elegante.

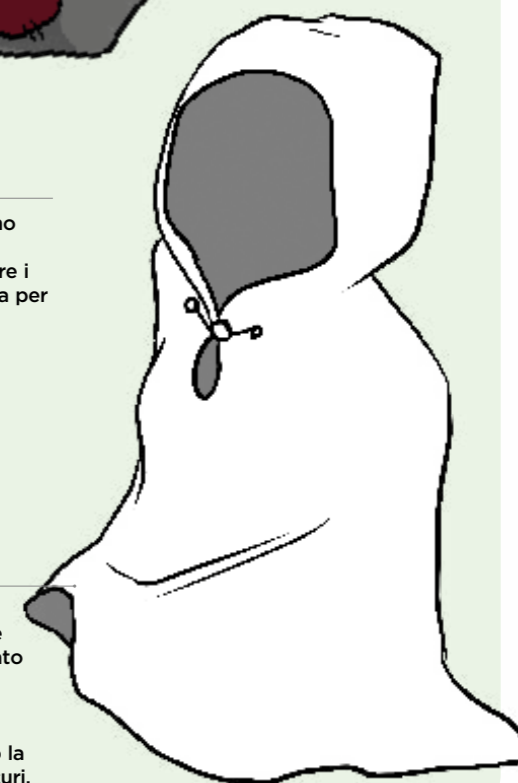
Gli scaldabracca danno un tocco di stile a qualsiasi outfit gotico. Possono dare all'abbigliamento un aspetto diverso a seconda dello stile prescelto.

La struttura a strati di questa gonna è ispirata al fiore femminile e romantico per eccellenza, la rosa. I colori, tuttavia, sono sempre scuri per rispettare il tema gotico.

Questi stivali alti sono aderenti, quindi assicuratevi di seguire i contorni della gamba per la forma.

Un mantello con cappuccio dovrebbe poter essere indossato comodamente sulla testa del vostro personaggio. Disegnate all'interno la testa per esserne sicuri.