

آموزش طراحی مُد

زنان، مردان، کودکان

چاپ
دوم

بینا ابلینگ | ترجمه ژاله کیانی

www.ketab.ir

سروشنامه: ابلینگ، یائنا

Abling, Bina

عنوان و نام پدیدآور: آموزش طراحی مد: زنان، مردان، کودکان / اثر بینا ابلینگ؛ ترجمه ژاله کیانی.

مشخصات نشر: تهران: کتاب آبان، ۱۴۰۱.

مشخصات ظاهری: ۴۷۷ ص.: مصور.؛ ۲۸/۵×۳۱ س.م.

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۲۵-۳۸-۶

وضعیت فهرست نویسی: فیا

یادداشت: عنوان اصلی: Fashion sketchbook, 6th ed, 2012.

موضوع: طراحی مد / Fashion Drawing

شناسه افزوده: کیانی، ژاله، ۱۳۶۴-، مترجم

رده بندی کنگره: TT۵۰۹

رده بندی دیویی: ۷۴۱/۶۷۲

شماره کتابشناسی ملی: ۷۶۵۷۸۹۳

www.ketab.ir

آموزش طراحی مُد

زن، مردان، کودکان

اثر: بینا ابلینگ

مترجمان: ژاله کیانی، نیلوفر فلاح رستگار، غزاله کاظمی

ویراستار علمی: مهسا زارع

مدیر هنری و طراح جلد: احسان رضوانی

صفحه‌آرایی: آتلیه گرافیک آبان (فرزانه خسروی)

لیتوگرافی: جامع هنر

چاپ و صحافی: بوستان کتاب

نوبت چاپ: دوم

سال چاپ: ۱۴۰۳

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۲۵-۳۸-۶

کلیه حقوق این کتاب محفوظ است.

انتشارات کتاب آبان

تهران | خیابان انقلاب | خیابان فخررازی | کوی قاتحی داریان | شماره ۲ | طبقه همکف | واحد ۱۰

کد پستی: ۱۳۱۴۷۳۴۸۶۶ | شماره تماس: ۰۲۱)۶۶۹۵۵۰۱۲

وبسایت: www.abanbooks.com | پست الکترونیک: info@abanbooks.com

www.ketab.ir

آموزش طراحی مُد، زن، مردان، کودکان

۹۷۸۶۲۲۶۰۲۵۳۸۶
انتشارات کتاب آبان ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مقدمه مترجم

پیشگفتار

وسایل و ابزار مورد نیاز

۷

۹

۱۱

تناسبات فیگور و اندام

۱۵	قابلیت افزایش طول و سبک سازی در فیگور
۱۶	خطوط راهنما
۱۸	تناسبات فیگور و ساختار شبکه ای
۲۰	تناسبات فیگور و طول سر
۲۲	تناسبات اصلی
۲۴	اهداف طراحی اندام در فشن
۲۶	الگوهای رسم سریع فیگور از نمونه مدل زنده
۲۸	بلندای دلخواه قد
۳۰	ژست های در حال حرکت
۳۲	خط تعادل
۳۴	خط مرکزی (جلو)
۳۶	نمای پشت
۳۸	ژست نیم رخ
۴۰	فیگور در سایز بالا
۴۲	فیگور فشن زمان بارداری

فرم های اصلی و پایه فیگور

۵۱	ترسیم بالاتنه
۵۲	ترسیم پاها: فرم و شکل
۵۴	ژست پاها
۵۶	خم شدن پاها
۵۸	ترسیم پا از مج تا انگشتان (پایین یا)
۶۰	ترسیم دست: شکل و فرم
۶۲	خم شدن دست ها
۶۴	ترسیم دست از مج تا انگشتان
۶۶	پریمپکتیو در فرم دست ها

طراحی مدل

۷۵	تصویرسازی ژست مدل
۷۶	خط تعادل
۷۷	زوايا در یک ژست
۷۸	بالاتنه در یک ژست
۸۰	مؤلفه های حرکتی ژست
۸۲	تفسیر آناتومی

سر در طراحی فشن

۸۷	ترسیم سر و چهره در فشن
۸۸	ترسیم سر
۹۰	روش لوزی
۹۲	ترسیم سر از روبه رو (تمام رخ)
۹۳	

۹۴	ترسیم سر سه رخ
۹۵	ترسیم سر نیم رخ
۹۸	ایجاد ژست برای سر
۱۰۰	ترسیم اجزای صورت
۱۰۲	ترسیم صورت با استایل
۱۰۴	سایه و رنگ آمیزی مو
۱۰۶	رنگ پوست و مداد
۱۰۷	ظاهر چهره در ادوار مختلف
۱۰۸	سر و صورت در دنیای مد

لباس و جزئیات آن

۱۱۳	طراحی یقه
۱۱۴	طراحی آستین
۱۱۶	طراحی پیراهن و بلوز
۱۱۸	طراحی دامن
۱۲۰	طراحی دامن فون و فون چین دار
۱۲۲	طراحی پیللی ها
۱۲۴	بلوز، دامن و پیراهن
۱۲۶	طراحی شلوار
۱۲۸	شورت، شلوارک و شلوار
۱۳۰	طراحی پلیزر
۱۳۲	ترسیم کت
۱۳۴	پالتو و ژاکت ها
۱۳۶	طراح مهمان: آرام سانگ
۱۳۸	طراح مهمان: کارمن چن وو

ترسیم فنی و جزئیات طرح

۱۴۷	الگوهای فیگور مسطح
۱۴۸	قواعد فیگور در حالت مسطح
۱۵۰	بالاپوش: الگوهای پیراهن و بلوز
۱۵۲	البسه پایین تنه: الگوهای شلوارک، شلوار و دامن
۱۵۴	ساختار مسطح در ترسیم فنی
۱۵۶	الگوهای ساختاری لباس زیر و مایو
۱۵۸	ترسیم سطوح وسیع
۱۶۰	ترسیم فنی پالتو و بارانی زنانه
۱۶۲	ترسیمات فنی برای پورنقولیو/رزومه و یا معرفی
۱۶۴	کروکی مانکن در ترکیب با ترسیمات فنی
۱۶۶	فیگور در ترکیب با ترسیمات فنی
۱۶۸	طراحی مشخصات
۱۷۰	اندازه گیری و جزئیات
۱۷۲	تحلیل و تجزیه یک لباس برای ترسیم فنی
۱۷۴	ترسیم فنی و مشخصات لباس
۱۷۶	طراح مهمان: کریستیانو
۱۷۸	لباس کودکان
۱۸۰	طراح مهمان: جودی لائو
۱۸۲	
۱۸۴	
۱۸۵	

روش‌های پایه در رنگ‌آمیزی

۱۸۷

رندرینگ رنگ بدن	۱۸۸
گواش/آبرنگ	۱۹۰
ترکیب رنگ‌ها در آبرنگ	۱۹۱
نقش پارچه	۱۹۴
رندرینگ کامل لباس در مقایسه با رندرینگ نسبی	۱۹۶
الگوهای تمرینی برای پارچه	۱۹۸
تست رنگ	۲۰۰
نکات و اختلافات جزئی در رنگ	۲۰۲
پارچه‌های راه‌دار	۲۰۴
انواع پارچه‌های شطرنجی و چهارخانه	۲۰۶
طرح و نقش هندسی پارچه	۲۰۸
پارچه‌های پاییزه و زمستانی	۲۱۰
نقش و طرح حیوانات	۲۱۴
چالش رنگ‌آمیزی طراحان لباس از روی تصویر	۲۱۶
اندازه کوز: ۱۹۶۰ کت و شلوار فاستونی پشمی	۲۱۷
امیلیو پوچی: ۱۹۶۰ پیراهن ایریشمی کش	۲۱۸
کارولینا هرا: ۱۹۸۰ پیراهن ایریشمی نرم	۲۱۸
رودی گرین ریچ: ۱۹۶۰ پیراهن کش باف	۲۱۹
جفری بین: ۱۹۷۰ پیراهن ایریشمی ژاکارد	۲۲۰
جیمز گالانوس: ۱۹۷۰ پیراهن ایریشمی کرپ	۲۲۰
آرنولد اسکازی: ۱۹۶۰ لباس سرهمی اورگانیزا	۲۲۱
طراح مهمان: رایا کلمنتس	۲۲۳
طراح مهمان: ادوارد سالمی پیرا	۲۲۵

تکنیک‌های پیشرفته رندرینگ

۲۲۹

ترسیم چین حاشیه لباس	۲۳۰
ترسیم فرم‌های آبشاری	۲۳۲
ترسیم فرم کلاه راهبی	۲۳۴
ترسیم چین لانه زنبوری و چین کش دوز	۲۳۵
چین، نکه‌های سه‌گوش، دراپه راهبی و برجسته دوزی	۲۳۶
تغییر تناسبات	۲۳۸
لباس عروس	۲۴۰
دنباله لباس عروس	۲۴۲
ترسیم فنی لباس شب و لباس عروس	۲۴۴
دراپه و حجم لباس	۲۴۶
رندرینگ پارچه‌های لوکس و خاص	۲۵۰
رندرینگ پارچه‌های مشکلی	۲۵۲
جواهردوزی، ساتن، ایریشم ظریف، چین‌های کریستالی و تور	۲۵۶
رندرینگ پیر، گیپور و حاشیه لباس	۲۵۸
طراح مهمان: الیزابت کندی	۲۶۱
طراح مهمان: چی لو	۲۶۳
طراح مهمان: کارمن چن وو	۲۶۷
طراح مهمان: کارمن چن وو	۲۶۹

تصویرسازی لباس‌های بافتنی

۲۷۱

نکات مهم در لباس‌های بافتنی	۲۷۲
ترسیم فنی لباس‌های بافتنی	۲۷۴
فرم‌های پایه‌کش باف	۲۷۶
نقش‌های تکرارشونده	۲۷۸
گسیوافت و نقش‌های ترکیبی	۲۸۲
لباس‌های بافتنی طرح‌دار	۲۸۴
تصاویری از پوشش روزمره بانوان (WWD)	۲۸۸
طراح مهمان: انتونی منفر دنیا	۲۹۱
طراح مهمان: جودی لا	۲۹۳
طراح مهمان: کریستینا ون	۲۹۵
طراح مهمان: ژوزف سین	۲۹۷
طراح مهمان: ژوزه جونی سالگادو	۲۹۹

خط‌مشی و چیدمان طراحی

۳۰۱

دستور العمل طراحی	۳۰۲
حالت یک ژست	۳۰۴
تأکید بر طراحی	۳۰۶
ایجاد سبک خاص برای طراحان	۳۰۸
قابلیت‌های انتخابی در طراحی	۳۱۰
صفحات مجلات طراحی	۳۱۴
پیشینه‌سازی تأثیرات طراحی	۳۱۸
تجربیات و تدوین	۳۲۰
تجربیات و تدوین	۳۲۲
چیدمان	۳۲۶
طراح مهمان: جولین گاتری	۳۳۱

طراحی لباس مردانه

۳۳۵

اصول ابتدایی طراحی مردان	۳۳۶
تناسبات اندام مردانه	۳۴۰
ژست‌های مردانه در حال راه رفتن	۳۴۲
افزایش قد در اندام مردانه	۳۴۴
طراحی پا در اندام مردانه	۳۴۶
طراحی بازو و دست در اندام مردانه	۳۴۸
طراحی صورت در مردان	۳۵۰
طراحی مو در مردان	۳۵۱
لباس پوشاندن بر مانکن مردانه	۳۵۲
شلوار مردانه	۳۵۴
پیراهن مردانه	۳۵۶
طراحی کت و شلوار	۳۵۸
الگوی گسترده لباس مردانه	۳۶۰
تصویرسازی‌های اولیه دفتر طراحی	۳۶۴
رندرینگ با مازیک در لباس‌های مردانه	۳۶۶
ژست‌های در حال راه رفتن و مناسب نمایش زنده	۳۶۸
طراح مهمان: ساسچا فلوورز	۳۷۳

۴۵۰	یقه‌های مسطح
۴۵۱	یقه‌های برگردان و پایه‌دار
۴۵۳	سراستین‌ها
۴۵۴	حلقه‌آستین
۴۵۵	طراحی چین در آستین و حلقه‌آستین
۴۵۶	تزیینات و ملحقات یقه (گروه تزیینی و دستمال‌گردن)
۴۵۷	انواع تزیینات در لبه‌های انتهایی
۴۵۸	بالاپوش‌ها و جزئیات
۴۵۹	بلوز، تیشرت و شومیز
۴۶۰	لباس خواب
۴۶۱	لباس زیر
۴۶۲	شورت، شلوارک و شلوار
۴۶۴	جزئیات کمربت شلوارها
۴۶۵	جیب‌ها
۴۶۶	بلندی دامن
۴۶۷	دامن‌ها
۴۶۸	پنس‌های پیراهن زنانه
۴۶۹	پیراهن‌های زنانه
۴۷۰	لباس‌ها و پلیزرها
۴۷۱	اکسسوری‌ها
۴۷۲	کفش
۴۷۴	خط‌های طراحی

۳۷۵	طراح مهمان: نیها بهاتیا
۳۷۷	طراح مهمان: میتو کاتمی
۳۷۹	طراح مهمان: جولین گاتری

۳۸۴	گروه‌های سنی کودکان
۳۸۶	تناسبات اندام کودکان
۳۸۷	نوزادان
۳۸۸	کودک نوپا
۳۸۹	کودکان نوپاوه
۳۹۰	کودک خردسال
۳۹۱	پسر نوجوان ۱۰ تا ۱۲ سال
۳۹۲	تفاوت‌های نوجوان ۱۲ تا ۱۳ سال یا نوجوان بالای ۱۳ سال
۳۹۳	نوجوان پسر بالای ۱۲ سال
۳۹۴	طراحی سر کودکان
۳۹۶	طراحی بازو و دست کودکان
۳۹۸	طراحی پا و انگشتان پای کودکان
۴۰۰	طراحی سریع مانکن کودک
۴۰۱	رندرینگ لباس کودک
۴۰۲	الگوی گسترده لباس کودک
۴۰۷	طراح مهمان: اری میکامی
۴۰۹	طراح مهمان: سرنا چنگ
۴۱۱	طراح مهمان: کالیستا ولف
۴۱۳	طراح مهمان: آتیکا سوشیل گوپتا
۴۱۵	تصویرسازی‌های ابتدایی لباس کودکان دهه‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰

۴۱۸	طراحی جواهرات
۴۲۰	الگوی جواهرات
۴۲۲	عینک‌های آفتابی
۴۲۴	کلاه و دستکش
۴۲۶	طراحی کلاه مردان
۴۲۷	ترسیم کلاه بانوان
۴۲۸	کمربند
۴۲۹	یراق‌آلات در کمربندها و کیف‌های دستی
۴۳۰	انواع کیف
۴۳۱	انواع کفش
۴۳۲	طراحی کفش‌ها
۴۳۴	کفش‌های راحتی و غیررسمی
۴۳۷	طراح مهمان: لائویا لفلور
۴۳۹	طراح مهمان: جیسون بیوکائن
۴۴۱	طراح مهمان: جولین گاتری
۴۴۳	طراح مهمان: مالدیندا فرانکلین
۴۴۵	طراح مهمان: فلیشا داگوستا

مقدمه مترجم

طراحی مد و لباس در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته ولی با توجه به ازدیاد این رشته تحصیلی در دانشگاه‌های کشور و استقبال از این شاخه هنر، امکانات آموزشی همچنان محدود است. اکنون که تمامی رشته‌ها بر پایه اصول و مبنای علمی به پیش می‌روند نیاز است تا همگام با اطلاعات روز، فعالان این شاخه هنر را آگاه کرد. کتاب پیش‌رو، اثری است جامع، تا شما را از الفبای مد و فشن آگاه کند. دوستانِ دُرُمد که علاقه‌مند به حرفه‌ای شدن در این رشته هستند، متوجه اهمیت و کاربردی بودن مطالب این کتاب خواهند شد، زیرا جزئیاتی که مؤلف در این اثر به آنها پرداخته در کمتر کتابی خواهند یافت. کتاب آموزش طراحی مد تمام نیاز شما را در قسمت‌های آموزش طراحی پوشش خواهد داد. این کتاب یک خودآموز مد و لباس با تصاویر گویا و واضح است که شما را با اسامی صحیح و آموزش انواع خطوط برای طراحی گویاتر تصوراتتان آشنا می‌کند.

برای ترجمه واژگان تخصصی و اصطلاحات مد و فشن بیشترین تلاش شده تا کمترین قصور در آن رخ ندهد. با این وجود پذیرای انتقادات و پیشنهادات خوانندگان عزیز هستیم. امید دارم با این حرکت کوچک کمکی برای به هدف رسیدن هنرجویان و دانشجویان انجام داده باشم.

در پایان لازم می‌دانم قدردان زحمات «والدین عزیزم و همسرم» باشم و از حامیان معنوی ام آقای محمد رضا حیدری و خانم غزاله کاظمی کمال سپاسگزاری را داشته باشم.

تابستان ۱۳۹۸

ژاله کیانی

www.ketab.ir

در ویرایش ششم این کتاب که تماماً رنگی است، تصاویر و روش های طراحی در هر فصل مورد بازنگری قرار گرفته است. برای دستیابی به اهداف آموزشی از تصاویر رویدادهای مد، شوروم ها، و رانوی های (Runway) مجله ((Women's Wear Daily (WWD) استفاده شده است. این تصاویر، برای بهبود مهارت های تصویرسازی و طراحی لباس در فضاهای آموزشی و یا استودیوهای طراحی لباس الهام بخش هستند. هدف؛ سرعت بخشیدن به درک شما از تنوع و کاربرد مهارت های تصویرسازی است.

بیشتر فصل ها دارای تصویری برگرفته از مجله (WWD)¹ در زمینه سیلوئت های طراحی، نمونه های پارچه و پیش طرح های نمونه دوخت با استفاده از پارچه متقال می باشد. از رندرینگ رنگی (Rendering) نیز در ویرایش کتاب استفاده شده است که شامل نمونه عکس هایی با تکنیک چندابزاره تصویرسازی (میکس مدیا) است. دو فصل اول با مضمون طراحی پایه فیگور و اندام، با به روزترین و پرکاربردترین فرم های مد، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، طراحی و ترسیم مدل، در تمامی سرفصل های جدید بازتابی از تجارب کلاسی شما همراه با تحلیل جامع فیگور و ژست های جدید رانوی ها می باشد. در فصل چهارم، به تعدادی از روش های طراحی سر و صورت پرداخته شده است. فصل های پنجم و ششم، که مرتبط با طراحی جزئیات مد و لباس هستند، تکنیک های موفق طراحی دست آزاد گرد آمده اند؛ با این تفاوت که دارای مرجع مصور هستند که می تواند مکمل پژوهش های تصویری برای شما باشد. فصل هفتم با مجموعه ای کامل از تصاویر، بر انواع خاصی از پارچه ها متمرکز است که با مدام های رنگی طراحی و مازیک های رندرینگ قابلیت تصویرسازی دارند. روش های طراحی لباس موجود در فصل های مجزا به تفصیل پرداخته شده است. آرشیو منحصر به فرد مد و طراحی لباس در این کتاب شامل بیش از ۴۰۰ نوع لباس و تزئینات پوشاک در طراحی لباس است که به روز شده و مشکلات (طراحی) آن کاملاً برطرف شده است تا بازتابی از جدیدترین و صحیح ترین روش های اسکیس باشد. به علاوه در این ویرایش، نمونه کار بیش از ده ها هنرمند به عنوان خط مشی و راهنما برای ارتقا مهارت طراحی دست آزاد شما قرار دارد.

چه چیزی در زندگی می تواند از طراحی خوشایندتر باشد؟ هرچه بیشتر در زمینه مد و طراحی لباس می آموزم، بیشتر مشتاق طراحی می شوم. رویکرد من در این رشته همیشه در حال تغییر، طراحی و تدریس است و هنوز همانند اولین روز علاقه مند به آن هستم. در ابتدا من بسیار هیجان زده بودم و همچنان همان حس و حال را دارم. من عاشق شغلم هستم و از این انتخاب بسیار خرسندم. حتی نمی توانم برای لحظه ای شغلم را کسالت بار تصور کنم. طراحی برای من به مانند نفس کشیدن برای ادامه زندگی است. من صمیمانه برای شما این چنین احساسی نسبت به شغلتان آرزو مندم. از هر صفحه از این کتاب لذت ببرید، در هر لحظه بیاموزید، از همه توانایی خود استفاده کنید و به توانایی های خود باور داشته باشید همانگونه که من باور داشتم و دارم و این کتاب را نگارش کردم.