

کتاب جامع  
تصویرسازی مُد و لباس  
بینا آبلینگ

مترجم | مریم سادات سیدی  
ویراستار علمی | مرضیه هاتف جلیل

چاپ سوم

انتشارات جمال هنر | تهران | ۱۳۹۹



کتاب جامع تصویرسازی مُد و لباس | بینا آبلینگ  
مترجم | مریم سادات سیدی  
ویراستار علمی | مرضیه هاتف جلیل  
ناشر | مؤسسه انتشاراتی جمال هنر  
صفحه آرای | فاطمه احمدی  
طراحی جلد | محمد امیری  
ویراستاری | محمد خلیج امیر حسینی  
نظارت فنی و امور چاپ | سعید قونسوری - محمد امیری  
لیتوگرافی | گلپا گرافیک  
چاپخانه | چاپ نیلوفر  
نوبت چاپ | سوم / زمستان ۱۳۹۹  
تعداد | ۵۰۰ نسخه  
شابک | ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۵۸-۵۴-۱

تهران-خیابان انقلاب-خیابان منبری جاوید-بین خیابان روانمهر و لبافی نژاد-پلاک ۴۰

تلفن | دورنگار و پیام گیر | ۶۶۴۸۸۵۲۱ | ۶۶۴۸۸۴۷۱ | ۶۶۴۸۸۴۷۱ | تلفن همراه | ۰۹۱۲۶۱۸۰۸۳۹ | ۰۹۱۲۵۴۷۰۴۱۰

«این اثر مشمول قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است. هرکس تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه ناشر، چاپ، کپی، پخش و یا به نام خود یا دیگری نشر و عرضه کند مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.»

Telegram | @Jamalhonar | Website | www.Jamalhonar.com

سرشناسه | آبلینگ، بینا Abling, Bina

عنوان و نام پدیدآورنده | کتاب جامع تصویرسازی مُد و لباس / بینا آبلینگ: مترجم مریم سادات سیدی.

مشخصات نشر | تهران، جمال هنر، ۱۳۹۷

مشخصات ظاهری | ۴۹۲ص:مصور(رنگی): ۲۹×۲۲ س.م.

شابک | 978-600-7285-54-1

وضعیت فهرست‌نویسی | فیبا

یادداشت عنوان اصلی | Fashion sketchbook, 6th edition, 2012

موضوع | طراحی مد

Fashion drawing | موضوع

شناسه افزوده | سیدی، مریم سادات، ۱۳۷۰، مترجم

رده‌بندی کنگره | ۱۳۹۷ ک۲ ۱۹/ف/۵۰۹ TT

رده‌بندی دیویی | ۷۴۱/۶۷۲

شماره کتابشناسی ملی | ۵۴۰۳۴۴۱

# محتوای فهرست

۶۶	بالاتنه در ژست مانکن	پیشگفتار
۶۸	اجزای تشکیل دهنده ژست	قدردانی
۷۰	تعریف آناتومی	فهرست
۷۲	ژست‌های در حال راه رفتن و مناسب نمایش زنده	
	<b>فصل ۴</b>	<b>فصل ۱</b>
۸۱	<b>طراحی سر و صورت</b>	تناسبات اندام
۸۲	طراحی سر و صورت در تصویرسازی مُد	مانکن اغراق شده و سَبک‌سازی
۸۴	طراحی سر	خطوط راهنما
۸۶	تکنیک لوزی در طراحی صورت	نقشه‌ی اندام، سیستم شبکه‌ای
۸۷	طراحی سر تمام‌رخ	نقشه‌ی اندام بر مبنای طول سر
۸۸	طراحی سر سه‌رخ	ثبات در نسبت‌ها
۸۹	طراحی سر نیم‌رخ	اهداف فیگور در مُد
۹۰	صورت در تصویرسازی مُد، طراحی اجزای صورت	الگوهای از پیش آماده
۹۲	ژست سر	طراحی آزادانه اندام
۹۴	طراحی اجزای صورت	قد نسبی
۹۶	سَبک شخصی در طراحی چهره	حرکات اندام
۹۸	رنگ‌آمیزی مو	خط تعادل
۱۰۰	رنگ پوست و مداد	خط مرکزی جلو
۱۰۱	مدل‌های مو در دوره‌های زمانی مختلف	نمای پشت
۱۰۲	سر و صورت در دنیای مُد	ژست نیم‌رخ
۱۰۴	سر و صورت در دنیای مُد (ادامه)	مانکن سایز بزرگ
		مانکن لباس بارداری
		تصویرسازی‌های ابتدایی لباس زنانه
	<b>فصل ۵</b>	<b>فصل ۲</b>
۱۰۷	<b>لباس و جزئیات لباس</b>	اصول ابتدایی فرم مانکن
۱۰۸	طراحی خطوط گردن و یقه	طراحی بالاتنه
۱۱۰	طراحی آستین	طراحی پا: فرم و شکل
۱۱۲	طراحی بلوز و پیراهن	حرکت پاها
۱۱۴	طراحی دامن	پرسپکتیو در پاها: کوتاه‌سازی
۱۱۶	طراحی چین لباس	طراحی کف پا
۱۱۸	طراحی پیلی‌ها	طراحی پا
۱۲۰	بلوزها، دامن‌ها و پیراهن‌ها	طراحی بازو: فرم و شکل
۱۲۲	طراحی شلوار	پرسپکتیو در بازوها: کوتاه‌سازی
۱۲۴	طراحی شلوار (ادامه)	طراحی دست‌ها
۱۲۶	شلوارها و شلوارک‌ها	نکات مهم در طراحی اندام
۱۲۸	طراحی کت	
۱۳۰	طراحی ژاکت	<b>فصل ۳</b>
۱۳۲	طراحی پالتو	<b>طراحی مانکن</b>
۱۳۴	پالتو و ژاکت	طراحی ژست مانکن (از روی تصویر)
		خط تعادل
		زوایای ژست
	<b>هنرمندان مهمان</b>	
۱۳۶	آرام سانگ (Aram Sung)	

کارمن چین و (Carmen Chen Wu)

۱۳۸

### فصل ۶

#### طراحی الگوهای گسترده و جزئیات طرح

- مانکن نمونه الگوی گسترده  
فرمول‌های اندام برای طراحی الگوی گسترده  
نمونه‌هایی برای پیراهن‌ها و بلوزها  
نمونه‌هایی برای دامن، شلوار و شلوارک‌ها  
ساختار الگوهای گسترده  
الگوهای گسترده لباس زیر و مایو  
الگوهای گسترده جامع  
الگوهای گسترده‌ی لباس بیرون بانوان  
ارائه کار یا الگوهای گسترده در پورتنولیو  
ترکیب مانکن‌های پیشرفته و الگوهای گسترده  
ترکیب مانکن و الگوی گسترده  
ترکیب مانکن و الگوی گسترده (ادامه)  
جزئیات طرح  
اندازه‌گیری جزئیات طرح  
آنالیز طرح برای طراحی الگوی گسترده و جزئیات طرح  
الگوهای گسترده و جزئیات طرح  
مشخصات جزئیات طرح

### هنرمندان مهمان

کریستینا ون (Christina Kwon)

جودی لا (Jodite Lau)

۱۷۶

۱۷۸

### فصل ۷

#### تکنیک‌های رنگ‌آمیزی

۱۸۱

- رنگ‌آمیزی بدن  
گواش / آبرنگ  
ترکیب رنگ: آبرنگ / گواش  
رنگ‌آمیزی با آبرنگ  
طراحی پارچه‌های طرح‌دار  
رنگ‌آمیزی کلی و جزئی  
نمونه‌های تمرین طراحی پارچه  
تست رنگ  
نکات ریز در رنگ‌آمیزی  
طراحی پارچه‌های راه‌راه  
طراحی پارچه‌های شطرنجی و چهارخانه  
طرح‌های هندسی  
طراحی پارچه‌های پاییزی  
طراحی پارچه‌های پاییزی (ادامه)  
پارچه‌های طرح پوست حیوانات  
چالش‌های رنگ‌آمیزی از روی عکس  
آندره کورژ: بلوز شلوار پشمی دهه‌ی ۱۹۶۰  
کارولینا هررا: پیراهن ابریشمی دهه‌ی ۱۹۸۰  
امیلیو پوچی: پیراهن ژرزه دهه‌ی ۱۹۶۰  
رودی گرنریج: پیراهن ژرزه دهه‌ی ۱۹۶۰  
جیمز گالاتو: پیراهن کرب عصر دهه‌ی ۱۹۷۰  
جفری بین: پیراهن ژاکارد ابریشمی دهه‌ی ۱۹۷۰

۱۸۲

۱۸۴

۱۸۵

۱۸۶

۱۸۸

۱۹۰

۱۹۲

۱۹۴

۱۹۶

۱۹۸

۲۰۰

۲۰۲

۲۰۴

۲۰۶

۲۰۸

۲۱۰

۲۱۱

۲۱۲

۲۱۲

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۴

آرنولد ساسی: پیراهن شب ابریشمی ارگانزا دهه‌ی ۱۹۸۰

۲۱۵

### هنرمندان مهمان

رایا کلمنتس (Raya Celements)

ادوارددا سالمی پیرا (Euarda Salmi Pereira)

۲۱۶

۲۱۸

### فصل ۸

#### تکنیک‌های رنگ‌آمیزی پیشرفته

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۶

۲۲۸

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۲

۲۳۴

۲۳۶

۲۳۸

۲۴۰

۲۴۲

۲۴۴

۲۴۶

۲۴۸

۲۵۰

۲۵۲

### هنرمندان مهمان

الیزابت کندی (Elizabeth Kennedy)

چی لو (Chi Lo)

کارمن چن و (Carmen Chen Wu)

۲۵۴

۲۵۶

۲۶۰

### فصل ۹

#### طراحی لباس‌های بافتنی

۲۶۵

۲۶۶

۲۶۸

۲۷۰

۲۷۲

۲۷۴

۲۷۶

۲۷۸

۲۸۰

۲۸۲

### هنرمندان مهمان

آنتونی منفردونیا (Anthony Manfredonia)

جودی لا (Jodie Lau)

کریستینا ون (Christina Kwon)

ژوزف سین (Joseph Singh)

ژوزه «جونئی» سالاکادو (Jose «Juni» Salagado)

۲۸۴

۲۸۶

۲۸۸

۲۹۰

۲۹۲

۳۸۲	کودکان نوپا	
۳۸۳	کودکان نوبالوه	۲۹۵
۳۸۴	کودک	۲۹۶
۳۸۵	نوجوان پسر ۱۰ تا ۱۲ سال	۲۹۸
۳۸۶	نوجوان بالای ۱۲ سال	۳۰۰
۳۸۷	نوجوان پسر بالای ۱۲ سال	۳۰۲
۳۸۸	طراحی سر کودکان	۳۰۴
۳۹۰	طراحی دست کودکان	۳۰۸
۳۹۲	طراحی پای کودکان	۳۱۰
۳۹۴	طراحی سریع مانکن کودک	۳۱۱
۳۹۶	رنگ آمیزی لباس کودک	۳۱۲
۳۹۸	الگوی گسترده لباس کودک	۳۱۴

### هنرمندان مهمان

۴۰۰	اری میکامی (Eri Mikami)	۳۲۰
۴۰۲	سرنا چنگ (Serena Chang)	
۴۰۴	کالیستا وُلف (Callista Wolff)	۳۲۴
۴۰۶	آنیکا سوشیل گوپتا (Anika Sushil Gupta)	
۴۰۸	تصویرسازی‌های ابتدایی لباس کودکان: دهه‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ (Early Childrenswear illustrations: 1920 to 1930)	۳۲۹

### فصل ۱۳

۴۱۱	اکسسوری	۳۳۰
۴۱۲	مانکن نمونه طراحی زیورآلات	۳۳۴
۴۱۴	نمونه‌های زیورآلات	۳۳۶
۴۱۶	عینک دودی	۳۳۸
۴۱۸	انواع کلاه و دستکش	۳۴۰
۴۲۰	طراحی کلاه‌های مردانه	۳۴۲
۴۲۱	طراحی کلاه‌های زنانه	۳۴۴
۴۲۲	کمربند	۳۴۵
۴۲۳	جزئیات کمربندها و کیف‌ها	۳۴۶
۴۲۴	انواع کیف	۳۴۸
۴۲۵	انواع کفش‌ها	۳۵۰
۴۲۶	طراحی کفش	۳۵۲
۴۲۸	طراحی کفش (انامه)	۳۵۴

### هنرمندان مهمان

۴۳۰	لاتویا لفلور (LaToya Leflore)	۳۶۶
۴۳۲	جیسون بیوکانن (Jason Buchanon)	۳۶۸
۴۳۴	جولین گاتری (Julian Guthrie)	۳۷۰
۴۳۶	مالیندا فرانکلین (Malinda Franklin)	۳۷۲
۴۳۸	فلیشا داگوستا (Felice DaCosta)	
۴۴۰	تصویرسازی‌های ابتدایی زیورآلات: دهه‌ی ۱۹۵۰ (Early Accessories illustrations: 1950s)	۳۷۴

### آرشیو مند

۴۴۳	ایرادهای طراحی	۳۷۷
۴۶۸		۳۷۸

## فصل ۱۰

### اهداف طرح و چیدمان

دستورالعمل طراحی	
حالت و رفتار در ژست	
تأکید طرح	
طراح و شبکه‌سازی	
اهداف طراحی	
صفحات دفتر طراحی	
نمونه‌های کوچک‌شده در دفتر طراحی	
تصاویر پُرُو نهایی لباس	
به حداکثر رساندن تأثیرگذاری طرح	
ترکیب‌بندی	
ژست‌های گروهی	
چیدمان یا ترکیب قرارگیری	

### هنرمندان مهمان

جولین گاتری (Julian Guthrie)

## فصل ۱۱

### طراحی لباس مردانه

اصول ابتدایی طراحی اندام مردانه	
تناسبات اندام مردانه	
ژست مردانه در حال راه رفتن	
اغراق در اندام مردانه	
طراحی پا در اندام مردانه	
طراحی بازو و دست در اندام مردانه	
طراحی صورت مردانه	
طراحی موی مردانه	
لباس پوشاندن بر مانکن مردانه	
شلوار مردانه	
پیراهن مردانه	
طراحی کت شلوار	
الگوی گسترده لباس مردانه	
تصویرسازی‌های دفتر طراحی	
رنگ آمیزی با مازیک در لباس‌های مردانه	
ژست‌های در حال راه رفتن و مناسب نمایش زنده	

### هنرمندان مهمان

ساسچا فلوروز (Sascha Flowers)	۳۶۶
نیها بهاتیا (Neha Bhatia)	۳۶۸
متیو کانمی (Matthew Conmy)	۳۷۰
جولین گاتری (Julian Guthrie)	۳۷۲
تصویرسازی‌های ابتدایی لباس مردان: دهه‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۰ (Early Menswear illustrations: 1900 to 1930)	۳۷۴

## فصل ۱۲

### طراحی لباس کودک

گروه‌های سنی کودکان	
تناسبات اندام کودکان	
نوزاد	

چاپ ششم کتاب جامع تصویرسازی مُد و لباس تمام‌رنگی است. دستورالعمل‌ها و تصاویر جدیدی در هر فصل اضافه شده است. بیشتر تصاویر از مجله‌ی تبلیغاتی WWD<sup>1</sup> هستند که اهداف فصل را دنبال می‌کنند. تصاویر الهام‌بخش هستند و مهارت تصویرسازی شما را تقویت کرده و ارتباطی قوی میان کار در استودیوهای طراحی لباس و تجربه‌های کلاسی ایجاد می‌کنند. هدف این است که درک شما از مُد و توانایی تصویرسازی و طراحی شما تقویت شود و یادگیری تان سرعت یابد.

بیشتر فصل‌ها حاوی تصاویری از مجله‌ی WWD، سیلوئت‌های لباس و نمونه‌های پارچه یا نمونه‌های اولیه‌ی لباس (تهیه شده با متقال) هستند که به عنوان مراجع قوی استفاده می‌شوند.

در چاپ جدید، رنگ‌آمیزی و تصاویر با متن کتاب ترکیب شده و شامل مثال‌های تصویری از کار طراحان حال حاضر به همراه تکنیک‌های تصویرسازی میکس مدیا (ابزار ترکیبی) است. فصل اول و دوم، درباره‌ی اصول ابتدایی طراحی اندام به همراه مانکن‌های اغراق شده است. فصل سوم، طراحی مانکن با چیدمان جدید، تجربه‌ی کلاسی شما را با آنالیز دقیق‌تری از اندام و ژست‌های جدید ارائه می‌کند. فصل چهارم مربوط به طراحی صورت شامل روش‌های دقیق طراحی صورت و تصاویری از نمایش‌های زنده لباس برای تمرین تصویرسازی است. فصل جزئیات لباس، تمامی تکنیک‌های موفق چاپ‌های گذشته را در بر می‌گیرد و در حال حاضر با تصاویر شوه‌های لباس به عنوان مرجع مکمل تحقیقات شما در زمینه طراحی لباس به روز شده است. فصل هفتم، با در بر گرفتن مراجع تصویری، بر انواع خاص پارچه و راهکارهای تصویرسازی و رنگ‌آمیزی با مازیک و مداد رنگی تمرکز می‌کند. فصل‌های طراحی لباس مردانه و طراحی لباس کودکان، هر دو به روز شده‌اند. فصل الگوهای گسترده و جزئیات دقیق نیز تغییراتی داشته است و با پایه‌ای گسترده‌تر از دستورالعمل‌های دقیق طراحی ارائه شده است. آرشیو منحصر به فرد این کتاب، شامل بیش از ۴۰۰ مرجع لباس و اکسسوری است که به روز شده و بخش ایرادهای طراحی به منظور انعکاس مسائل جدید طراحی به آن اضافه شده است. در چاپ ششم این کتاب بخش‌های متعددی به کار هنرمندان میهمان اختصاص داده شده است که به عنوان راهنما و اهدافی برای تمامی مهارت‌های طراحی و تصویرسازی عمل می‌کند.

چه چیزی می‌تواند هیجان‌انگیزتر از طراحی لباس برای کسب درآمد باشد؟ هر چه بیشتر درباره‌ی مُد می‌آموزم بیشتر می‌خواهم طراحی کنم. رویکرد من به طراحی و تدریس در این حرفه‌ی همیشه در حال تغییر، همانند شوقی است که در اولین روز کلاس داشتم. خوشحال بودم و امروز نیز هنوز احساس هیجان می‌کنم. انتخاب شغلی خود را دوست دارم. هرگز نمی‌توانم تصور کنم که حوصله‌ام از کارم سر رفته است. طراحی برای من به اندازه‌ی نفس کشیدن مهم است. من امیدوارم و شما را تشویق می‌کنم که با همین دید به شغل خود نگاه کنید. از هر صفحه لذت ببرید یا از هر لحظه آموختن، به حداکثر توانایی خود دست پیدا کنید و به استعدادهای خود ایمان داشته باشید، همان قدر که من برای چاپ ششم این کتاب داشتم و دارم.

# پیشگفتار

مترجم

تصویرسازی مُد به عنوان بخش جدایی ناپذیر دنیای مُد همیشه مورد توجه هنرمندان، طراحان، دانشجویان و اساتید این رشته بوده که به خودی خود گویای اهمیت فراوان تصویرسازی در این صنعت است. کتاب پیش‌رو اثر بینا ابلینگ در چهارده فصل مجزا به آموزش مباحث مختلف تصویرسازی مُد می‌پردازد. از ویژگی‌های منحصر به فرد کتاب آن است که نویسنده با روشی ساده و آموزش گام به گام، فراگیری را برای هنرجویان و علاقه‌مندان راحت‌تر و دل‌نشین‌تر می‌کند.

تمامی مراحل آموزش به همراه مراجع تصویری از آثار هنرمندان و برندهای مطرح حاضر در دنیای مُد ارائه و ابزار استفاده شده با جزئیات بیان می‌شود. چهار فصل اول کتاب به تناسبات و طراحی اندام، اصول ابتدایی و فرم مانکن، صورت و اجزا صورت می‌پردازد. پس از آن در فصول بعدی مباحث مهمی همچون الگوهای گسترده و جزئیات طرح، تکنیک‌های رنگ آمیزی و جنسیت‌سازی آموزش داده می‌شود. دو فصل مجزا نیز به آموزش طراحی اندام و لباس مردانه و طراحی اندام و لباس کودک اختصاص داده شده است. علاوه بر این نویسنده‌ی کتاب به تصویرسازی پوشاک بسنده نکرده و به آموزش مباحث مهم و کلیدی همچون هدف‌گذاری و چیدمان و اکسسوری‌ها نیز پرداخته که دانشجویان و علاقه‌مندان را در جمع‌آوری پورتفولیو یاری خواهد کرد. آرشو مُد که در انتهای کتاب آورده شده مرجع بی‌نظیری در یادگیری واژگان و اصطلاحات کاربردی در هر دو رشته‌ی طراحی لباس و تصویرسازی مُد است. از آنجایی که فراگیری اصطلاحات برای هنرجویان و متخصصین این رشته بسیار لازم و ضروری است، در ترجمه‌ی این بخش علاوه بر معادل فارسی، واژه‌ی انگلیسی اصطلاحات هم به‌منظور بالا بردن دامنه‌ی واژگان تخصصی هنرجویان آورده شده است.

تمامی این ویژگی‌ها سبب شده که «کتاب جامع تصویرسازی مُد و لباس» از مراجع مهم و ارزشمند این رشته به حساب آید. امید دارم با ترجمه‌ی این کتاب قدمی در راستای پیشرفت روز افزون تصویرسازی مُد و کمک به هنرجویان، اساتید و علاقه‌مندان این رشته برداشته باشم.

از زحمات بی‌دریغ انتشارات جمال هنر، جناب آقای قونسوری و جناب آقای امیری در مسیر ترجمه و چاپ این کتاب ارزشمند سپاسگزاری می‌کنم.