

ترجمه و چاپ در ایران، تحت امتیاز
انتشارات وایلی توسط انتشارات آوند دانش

WILEY

طراحی مد

FOR

DUMMIES[®]

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

نوشته‌ی لیزا اسمیت آرنولد، ماریان اگان

برگردان: هانیه چوپانی

آوند دانش

فهرست مطالب

۱	مقدمه.....
۱	درباره‌ی این کتاب.....
۲	قواعد رعایت‌شده در این کتاب.....
۲	آنچه لازم نیست بخوانید.....
۲	تصویرات خنده‌دار.....
۳	ترتیب مطالب این کتاب.....
۳	بخش اول: اصول طراحی مد.....
۳	بخش دوم: طراحی اندام.....
۳	بخش سوم: طراحی لباس برای اندام فشن.....
۳	بخش چهارم: گام بعدی در طراحی مد.....
۴	بخش پنجم: بخش ده‌تایی‌ها.....
۴	نمادهای به‌کاررفته در این کتاب.....
۴	مقصد بعدی.....
۵	بخش ۱: اصول طراحی مد.....
۷	فصل ۱: آشنایی با مبانی طراحی مد.....
۷	مقدمات طراحی مد.....
۸	طراحی در دفترچه‌ی طراحی.....
۹	بررسی آثار طراحان مشهور.....
۹	یادگیری مقدمات طراحی مد.....
۱۰	تمایز طراحی مد از ترسیم اندام.....
۱۰	انتخاب ژستی مناسب.....
۱۲	ترسیم یک اندام ابتدایی.....
۱۷	هنر خاص خود را خلق کنید.....
۱۸	ایجاد سبکی متمایز.....
۱۸	به‌روزرودن و اصلاح تکنیک‌های جدید.....
۲۰	بررسی رشته‌ی تصویرگری مد.....
۲۰	بررسی مشاغل تصویرگری مد.....
۲۱	نگاهی به مشاغل طراحی مد.....
۲۲	ورود به دنیای مد.....

- فصل ۲: تهیه‌ی لوازم طراحی و آماده‌سازی محیط کار ۲۳
- توقف در فروشگاه لوازم هنری ۲۳
- انتخاب کاغذ ۲۴
- خرید مداد ۲۷
- بررسی پاک‌کن‌ها ۲۹
- ماژیک: همراه همیشگی لوازم طراحی ۳۰
- پایان کار با فیکسیتیو (ماده‌ی پایاگر) ۳۲
- خرید جعبه برای لوازم طراحی ۳۲
- اتاق کار ۳۳
- انتخاب فضایی مناسب: ساکت و آرام، شلوغ، در خانه یا در شهر ۳۳
- نورپردازی محل کار ۳۴
- میز کار مناسب ۳۴
- انتخاب صندلی ۳۶
- سامان‌دهی میز مجاور ۳۶
- نظم و ترتیب ۳۷
- حفظ آثار هنری ۳۷
- ذخیره‌ی آثار هنری در رایانه ۳۸
- نگهداری آثار هنری در پوشه‌ی کار ۳۹
- فصل ۳: آشنایی با مقدمات طراحی اندام ۴۱
- ترسیم خطوط، منحنی‌ها و اشکال هندسی ۴۱
- بازی با شکل‌های ابتدایی ۴۲
- ترسیم خطوط بلند و کوتاه، ضخیم و باریک ۴۳
- ترسیم منحنی‌ها ۴۴
- ترسیم اندام ساده‌ی خطی ۴۴
- ایجاد خط تقارن ۴۵
- ترسیم خطوط بدن ۴۶
- ترسیم نمای دیگری از اندام خطی ۴۸
- روش طراحی اندام ۴۹
- ترسیم سر ۴۹
- ترسیم گردن و شانه‌ها ۵۰
- ترسیم بازوها ۵۱
- دستان‌تان را رو به بیرون نگه دارید ۵۲
- ترسیم دور کمر ۵۴

۵۵	ترسیم باسن
۵۶	ترسیم پاهایی نیرومند و خوش حالت
۵۷	این پاها برای راه رفتن ساخته شده‌اند
۵۹	عمق دادن به طرح با سایه‌زنی
۵۹	اصول سایه‌زنی
۶۰	سایه‌روشن
۶۲	سایه‌زنی نقطه‌ای
۶۳	بخش ۲: طراحی اندام
۶۵	فصل ۴: به‌کارگیری مبانی طراحی مد
۶۵	اصول اساسی تصویرگری مد
۶۶	اهداف گوناگون ترسیم اندام و طراحی مد
۶۷	تمرکز بر سبک و بزرگ‌نمایی
۶۸	ترسیم سری کوچک در طراحی مد
۶۸	چهار نمای طراحی مد
۶۹	نمای جلو (تمام‌رخ)
۶۹	جذب تماشاگر با نمای سه‌رخ
۷۰	نمای نیم‌رخ
۷۰	نمای پشت
۷۰	ترسیم اندام فشن ابتدایی
۷۱	ترسیم منحنی S
۷۲	ایجاد انحنا در ستون فقرات با حرف S
۷۳	طراحی میانبرهای S: باسن و شانه‌های شیب‌دار
۷۶	بررسی نسبت‌های جدید: تناسب رایج مد
۷۶	ترسیم اندامی متناسب با استفاده از نسبت‌های شمارش سر
۷۸	بررسی تفاوت‌های تناسب اندام زنانه و مردانه
۷۹	تناسبات اندام کودکان: بامزه و متفاوت!
۸۱	آثار هنری خود را تثبیت کنید، تمام کنید یا دور بیندازید
۸۱	تصمیم‌گیری درباره‌ی نگهداشتن یک طرح
۸۲	آگاهی از زمان اتمام یک طرح
۸۲	دانستن زمان دورریختن یک طرح
۸۳	فصل ۵: ترسیم نیم‌تنه
۸۳	ترسیم نیم‌تنه‌ای خیره‌کننده

۸۳	شکل‌های ابتدایی: تله‌گذاری کنید
۸۵	تعیین خط مرکزی جلو و خط سینه
۸۶	ایجاد اصلاحات در طرح نیم‌تنه
۸۹	گودی کمر به مدل فشن حالت می‌بخشد
۹۰	ترسیم نیم‌تنه از نماهای مختلف
۹۰	نمای نیم‌رخ
۹۲	اندامی چشمگیر از نمای سهرخ
۹۵	ترسیم نمای پشت
۹۹	فصل ۶: طراحی دست‌ها و پاها
۹۹	با ترسیم دست‌هایی فشن، سبک خاصی به مدلتان بدهید
۱۰۰	ترسیم دست‌های باریک و کشیده‌ی زنانه
۱۰۷	ترسیم دست‌های مردانه
۱۰۹	ترسیم ساده‌ی دست‌های کودکان
۱۱۰	به‌کاربردن دست‌ها
۱۱۱	ترسیم مچ دست
۱۱۲	ترسیم دست‌های زنانه
۱۱۳	ترسیم دست‌های درشت مردانه
۱۱۴	استحکام و ایستایی مدل
۱۱۴	پاهای لاغر و کشیده‌ی دختران
۱۲۰	پاهای خوش‌ترکیب و جذاب مردانه
۱۲۰	ترسیم پاهای کودکان
۱۲۲	ترسیم پاهایی موزون
۱۲۲	پاهای کوچک فشن
۱۲۳	بازی با قوس باربی
۱۲۴	ژست‌های فشن ساده و واقعی برای پا
۱۲۷	فصل ۷: طراحی بهترین نمای چهره
۱۲۷	انتخاب نمای مناسب چهره
۱۲۸	دقیق و واقعی: طراحی چهره از نمای سهرخ
۱۲۹	نیم‌رخ صورت
۱۳۰	طراحی چشم‌ها
۱۳۱	انواع نگاه‌ها
۱۳۳	ترسیم ابروها
۱۳۵	مژه‌های حالت‌دار

۱۳۶	ترسیم چشم‌ها از زوایای مختلف
۱۳۸	طرحی منحصربه‌فرد با چشم‌های بسته
۱۴۰	ترسیم یک بینی ساده
۱۴۰	سبکی خاص با یک بینی زیبا
۱۴۱	ترسیم بینی مدل مرد
۱۴۱	ترسیم بینی کودک
۱۴۲	ترسیم بینی از سایر نماها
۱۴۴	ترسیم لب‌هایی خندان و سخن‌گو
۱۴۵	لب‌های کلاسیک زنان
۱۴۶	لب‌های مردان
۱۴۸	کودکان پرحرف را طراحی نکنید!
۱۴۹	لب از نماهای مختلف
۱۵۰	شیک و ظریف: کوچک کردن گوش‌ها
۱۵۱	ترسیم شکل C برای طراحی گوش‌های زیبا
۱۵۱	گوش‌های پنهان‌شده در میان موهای بلند
۱۵۳	فصل ۸: ترسیم موهایی زیبا و خیره‌کننده
۱۵۳	حلقه‌ی گیسو؛ اصول اولیه‌ی ترسیم موها در طراحی مدل
۱۵۴	طراحی طبیعی با ترسیم منحنی خط رویش مو
۱۵۶	خط فرق سر
۱۵۷	طراحی مدل‌های مختلف مو: مجعد، صاف و درخشان
۱۵۸	موی مجعد (فر)
۱۶۰	موهای صاف و پرحجم
۱۶۱	درخشندگی مو
۱۶۲	مدل موهایی زیبا برای زنان
۱۶۲	مدل موی کوتاه
۱۶۴	موهای بلند تا سرشانه‌ها
۱۶۵	موهای بلند و درخشان
۱۶۶	موهای شینیون‌شده
۱۶۷	مدل موهای مردانه
۱۶۷	موی کوتاه کلاسیک
۱۶۸	مدل موی مردانه‌ی آفریقایی آمریکایی
۱۷۰	احساس رهایی با موهای بلند
۱۷۱	مواد براق‌کننده؛ موهای بلند مدل‌تان را رو به بالا شانه بزنید

۱۷۲	مدل سیخ‌سیخی مد روز.....
۱۷۳	مدل موی جوان‌پسند، هیپی و ایمو.....
۱۷۴	طراحی موی ساده‌ی کودک.....
۱۷۵	موی کوتاه با مزه.....
۱۷۶	مدل دُم‌اسبی، خرگوشی و بافته.....
۱۷۹	بخش ۳: طراحی لباس برای اندام فشن.....
۱۸۱	فصل ۹: طراحی پیراهن و ژاکت.....
۱۸۱	پیراهن‌هایی ساده برای همه.....
۱۸۱	ترسیم پیراهنی ساده.....
۱۸۴	جزئیات پیراهن.....
۱۸۶	ترسیم تی‌شرت.....
۱۸۷	تی‌شرت دخترانه.....
۱۸۸	تی‌شرت‌های راحتی (غیررسمی) پسرانه برای تمام سایزها.....
۱۸۹	تاپ‌ها.....
۱۹۰	لباس ورزشی.....
۱۹۱	تی‌شرت یقه‌دار.....
۱۹۲	تی‌شرت یقه‌دار مردانه.....
۱۹۳	تی‌شرت یقه‌دار زنانه.....
۱۹۳	پیراهن دکمه‌دار.....
۱۹۴	بلوز کلاسیک زنانه.....
۱۹۵	پیراهن رسمی محل کار.....
۱۹۷	راحتی با پیراهن فلانل.....
۱۹۸	پلوورهای شیک.....
۱۹۸	ترسیم پلووری ساده.....
۱۹۹	سیک‌های مختلف پلوور.....
۲۰۲	ژاکت‌های کشیاف پشمی.....
۲۰۳	طراحی گرمکن.....
۲۰۵	فصل ۱۰: طراحی شلوار.....
۲۰۵	مهارت‌یافتن در ترسیم شلوار.....
۲۰۵	ترسیم ابتدایی شلواری ساده.....
۲۰۸	ترسیم کمربند و حلقه‌های آن.....
۲۱۱	طراحی زیپ.....

۲۱۳	طراحی جیب.....
۲۱۴	رودوزی.....
۲۱۵	دوبل و لبه‌های شیک دم‌پای شلوار.....
۲۱۹	یک کمد پر از شلوار زنانه.....
۲۱۹	شلوار تنگ و چسبان زنانه.....
۲۲۲	شلوار لگ.....
۲۲۲	نمای پشت شلوار.....
۲۲۴	شلوار شیک.....
۲۲۶	شلوار ورزشی.....
۲۲۷	شلوار مردانه.....
۲۲۸	شلوار کارگو.....
۲۳۰	شلوار رسمی.....
۲۳۰	شلوار جین و ارتشی مردانه.....
۲۳۲	ترسیم شلوار پسرانه و دخترانه.....
۲۳۲	یافتن تفاوت‌ها در جزئیات.....
۲۳۳	طراحی سرهمی بچگانه.....
۲۳۵	فصل ۱۱: انواع لباس شب و لباس مجلسی.....
۲۳۵	لباس شب باشکوه.....
۲۳۶	آماده‌سازی شکل‌های ابتدایی.....
۲۳۶	پیراهن مشکی کوتاه.....
۲۳۸	پیراهن مجلسی.....
۲۳۹	ظاهری شیک با پیراهنی تنگ و چسبان.....
۲۴۰	پیراهن بلند با دامن پفی.....
۲۴۲	انواع لباس شیک مردانه.....
۲۴۲	ترسیم کت مردانه، مخصوص مجالس رسمی.....
۲۴۴	شلوارهای مردانه مخصوص مجالس رسمی.....
۲۴۵	ترسیم پاپیون.....
۲۴۶	پیراهن‌های دخترانه.....
۲۴۶	پیراهن‌های پفی.....
۲۴۸	تزئینات لباس.....
۲۴۸	طراحی پیراهن نوجوانان.....
۲۵۰	لباس‌های شیک پسرانه.....

۲۵۰	اصول ابتدایی طراحی کت پلیزر پسرانه
۲۵۱	ترسیم کراوات
۲۵۳	فصل ۱۲: تن پوش هایی برای همه
۲۵۳	کت های بهاری
۲۵۳	کاپشن های سبک
۲۵۶	ترسیم بارانی
۲۵۷	طراحی مد برای فصل پاییز
۲۵۸	سبک های گوناگون پوشاک پاییزی
۲۶۰	پوتین
۲۶۲	تیپی با لباس های گوناگون
۲۶۴	پوشاک گرم زمستانی
۲۶۴	کت و پالتوی زمستانی
۲۶۵	ترسیم پوتین
۲۶۸	انواع شال گردن
۲۷۰	ترسیم دستکش
۲۷۱	فصل ۱۳: طراحی کفش، کلاه و زیورآلات فشن
۲۷۱	کفش های مناسب
۲۷۱	کفش های کلاسیک زنانه
۲۷۴	کفش مردانه
۲۷۵	ترسیم پوتین
۲۷۷	ترسیم ساندل، کفش های جلو باز و دمپایی
۲۸۰	ترسیم کفش بچگانه: کفش هایی مخصوص بازی
۲۸۰	کتانی های مد روز
۲۸۱	کفش های بچگانه با کف چوبی
۲۸۲	جواهرات و ساعت
۲۸۲	از گردن بند های ساده تا پرزرق و برق
۲۸۴	دستبند و پابند
۲۸۵	ساعت
۲۸۶	جواهرات ساده ی بچگانه
۲۸۸	کلاه ها
۲۸۹	ترسیم کلاه هایی برای تمام فصول
۲۹۰	کلاه کپ
۲۹۱	کلاه های بچگانه

۲۹۳	بخش ۴: گام بعدی در طراحی مد
۲۹۵	فصل ۱۴: انواع پارچه؛ بهبود سبک با بافت و الگوی پارچه
۲۹۵	نحوه‌ی خوش‌نشستن لباس بر اندام مانکن
۲۹۶	ترسیم تاخوردگی‌ها
۲۹۸	چروک‌های نزدیک به هم در لباس‌های چسبان
۲۹۸	چین‌های لباس شل و آویزان
۳۰۰	سایر ویژگی‌های پارچه
۳۰۱	ایجاد عمق با بافت پارچه
۳۰۱	ترسیم بافت جناغی (بافت پارچه‌های پشمی)
۳۰۲	سایه‌زنی متقاطع
۳۰۴	سایه‌زنی نقطه‌ای
۳۰۶	حاشیه‌های ضخیم پشمی
۳۰۷	طرح‌های چاپی و الگوهای پارچه
۳۰۷	طرح خال خالی
۳۰۸	طرح راه‌راه
۳۱۰	طرح چهارخانه
۳۱۱	پارچه‌های اعلا
۳۱۲	لباس چرم
۳۱۳	پلیسه‌دار کردن پارچه‌های توری ابریشمی پف‌دار
۳۱۴	پولک‌دوزی‌های خیره‌کننده
۳۱۷	فصل ۱۵: بیان حرکت و حالت با زبان بدن
۳۱۷	ترسیم نیم‌تنه‌ای انعطاف‌پذیر با طراحی ژست مدل فشن
۳۱۹	کت‌واک
۳۱۹	محکم راه‌رفتن
۳۲۰	چرخش معروف فشن
۳۲۱	بازن برجسته
۳۲۲	راه‌رفتن مدل مرد
۳۲۳	طرح‌های اغراق‌آمیز
۳۲۴	خطوط بلند بدن
۳۲۷	حالات صورت
۳۲۸	حالت موها
۳۲۹	به‌اوج‌رساندن مدل فشن
۳۳۱	حالت پریدن مدل فشن

۳۳۲	فرود مدل بعد از پرش
۳۳۳	پرش با پایی کشیده
۳۳۳	بالاکشیدن دست‌ها
۳۳۵	خمیدگی جذاب
۳۳۵	گودی کمر
۳۳۷	پاهای سست و ضعیف
۳۳۸	دستانی بی‌رمق
۳۳۹	نمای پشت مدل
۳۳۹	نمای جذاب پشت
۳۴۰	نمای پشت مدل مرد
۳۴۳	فصل ۱۶: خلق سبکی خاص با سریچی از اصول رایج مد
۳۴۳	طرح‌های اغراق‌آمیز
۳۴۴	افزایش طول تناسبات
۳۴۶	دست‌های بلند، لاغر و رها
۳۴۷	طراحی پاهایی زیبا
۳۴۸	موهای به‌هم‌ریخته
۳۴۹	آزمودن ایده‌های چالش‌برانگیز دیگر
۳۵۱	طراحی به سبک مینی‌مالیسم
۳۵۱	ترسیم خطوطی اندک
۳۵۴	اجتناب از ترسیم دست‌ها و پاها به سبک قدیمی
۳۵۴	چهره‌ای بدون جزئیات
۳۵۶	مدل‌های تاس (یا حتی بدون سر)
۳۵۷	فصل ۱۷: ایجاد پوشه‌ی کار برای طراحی مد
۳۵۷	انواع پوشه‌ی کار
۳۵۹	انتخاب طرح برای پوشه‌ی کار
۳۵۹	تصمیم‌گیری درباره‌ی تعداد طرح‌ها
۳۶۰	انتخاب بهترین اثر
۳۶۰	نمایش طرح‌ها از شروع تا پایان
۳۶۳	موضوع پوشه‌ی کار
۳۶۴	نظم و ترتیب طرح‌ها
۳۶۶	پوشه‌ی کار دستی
۳۶۶	کیف مخصوص پوشه‌ی کار
۳۶۸	آماده‌سازی آثار برای رونمایی

۳۶۹	پوشه‌ی کار دیجیتال
۳۶۹	اسکن آثار
۳۷۰	ویرایش تصاویر
۳۷۱	بازگذاری آثار در وبگاه
۳۷۱	نمایش آثار با اسلاید
۳۷۳	بخش ۵: بخش ده‌تایی‌ها
۳۷۵	فصل ۱۸: ده روش برای به‌روزمندان
۳۷۵	مطالعه‌ی مداوم نشریات مد
۳۷۶	بررسی سبک لباس‌های افراد سرشناس
۳۷۶	همگام با موسیقی
۳۷۷	وبلاگ‌ها و وبگاه‌های مرتبط با مد
۳۷۸	تماشای مردم در سطح شهر
۳۷۹	بازدید از موزه‌ی هنر
۳۷۹	جست‌وجو در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بوتیک‌ها
۳۸۰	فروشگاه پوشاک دست‌دوم
۳۸۰	تماشای فشن‌شوهای تلویزیون
۳۸۱	تماشای فیلم‌های قدیمی برای کشف ایده‌هایی تازه
۳۸۳	فصل ۱۹: ده مرحله تا شروع شغل آینده
۳۸۳	تهیه‌ی پوشه‌ی کار
۳۸۴	فعالیت اینترنتی
۳۸۴	ارسال آثار به شبکه‌های اجتماعی
۳۸۵	ارسال ویدئوی تکنیک خاص طراحی تان به یوتیوب
۳۸۵	ارتباطات
۳۸۶	تهیه‌ی کارت ویزیت
۳۸۶	نمایش آثار
۳۸۷	تبلیغات
۳۸۷	پوشیدن طرح خود
۳۸۸	مطبوعات