The background of the cover is a detailed fashion illustration in pencil or light ink. It features various elements: a woman's face with long, wavy hair on the left; a woman's torso in a low-cut, patterned dress in the center; a woman's hand holding a cigarette on the left; a woman's hand holding a small object on the right; a woman's head with curly hair on the right; and a woman's face at the bottom center. There are also sketches of a handbag and a pocket on the right side.

ILUSTRACIÓN DE MODAS

GUÍA BÁSICA PARA PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE
Carlos Alberto Toro Pineda

**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
DEL ÁREA ANDINA
SECCIONAL PEREIRA**

LCI
LIB. IL MOD
AÑO 10

A FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
DEL ÁREA ANDINA
SECCIONAL PEREIRA

BL0000014750

ILUSTRACIÓN DE MODAS

FUNDACION UNIVERSITARIA
REGIONAL
PEREIRA
BIBLIOTECA
DEL AREA ANDINA

Carlos Alberto Toro Pineda

**GUÍA BÁSICA
PARA PRIMERO Y
SEGUNDO SEMESTRE**

A FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
DEL ÁREA ANDINA
SECCIONAL PEREIRA

CREDITOS

Fundación Universitaria del Área Andina, 2010

TÍTULO: ILUSTRACION DE MODAS

Autor: CARLOS ALBERTO TORO PINEDA

Primera Edición
300 Ejemplares
Septiembre de 2010

ISBN: 978-958-99483-2-3

Derechos Reservados de Autor. Prohibida su reproducción total o parcial por
Cualquier medio sin la autorización expresa de los editores.

Diseño y Diagramación: John Ever López, Juan Camilo Ospina.
Diseño de portada: Melisa Sánchez, , Juan Camilo Ospina.

Catalogación en la fuente Biblioteca Fundación Universitaria del Área Andina.

Pereira - Colombia

Toro Pineda, Carlos Alberto

Ilustración de Modas / Carlos Alberto Toro Pineda.- - Pereira: Fundación Universitaria del Área Andina, 2010.
117P. ; 28cm

ISBN:978-958-99483-2-3

CDD 741.6 ed.21

1. MODAS-ILUSTRACION 2. DISEÑO DE FIGURINES

Catalogación de la publicación – Fundación Universitaria del Área Andina “Biblioteca Otto Morales Benítez”

AGRADECIMIENTOS

Deseo dar las gracias a las personas que me colaboraron con su paciencia y estímulo al realizar esta guía, por sus excelentes consejos y generosa ayuda.

Mil gracias por su contribución de manera destacada a:
los estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina:
John Ever López y Juan Camilo Ospina, gracias a su excelente talento como futuros diseñadores gráficos, fue posible el diseño y diagramación de ésta obra.

También deseo expresar gratitud a mis estudiantes de primer y segundo semestre por sus contribuciones en mi labor docente, a sus aportes con su trabajo creativo, pero sobre todo con su valiosa ayuda, prestando los figurines que ilustran el final de esta obra.

Con ello se consolida el desarrollo de las competencias adquiridas y el proceso de retroalimentación del Taller de Ilustración de Modas en la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Pereira.

CONTENIDO

Introducción.....	9
CAPÍTULO 1	
PROPORCIONES IDEALES DE LA FIGURA FEMENINA	
Esquema de proporciones, Cuerpo Femenino. Construcción de reglilla.....	13
Esquema de proporciones, Cuerpo Femenino. El Cánón.....	14
Esquema de proporciones, Cuerpo Femenino. Vista Frontal.....	15
Esquema de proporciones, Cuerpo Femenino. Vista 3/4, Frontal.....	16
Esquema de proporciones, Cuerpo Femenino. Vista de Perfil.....	17
Esquema de proporciones, Cuerpo Femenino. Vista de Espalda.....	18
Esquema de proporciones, Cuerpo Femenino. Vista 3/4, Espalda.....	19
Línea de Equilibrio del Cuerpo.....	20
Línea de equilibrio del cuerpo. El Contraposto.....	21
CAPÍTULO 2	
ESTUDIO DE LA CABEZA	
Estudio de la Cabeza. Forma Esquemática y Anatómica. Vista Frontal.....	25
Estudio de la Cabeza. Forma Esquemática y Anatómica. Vista 3/4 Frontal.....	26
Estudio de la Cabeza. Forma Esquemática y Anatómica. Vista de Perfil.....	27
Estudio de la Cabeza. Forma Esquemática y Anatómica. Vista 3/4 Espalda.....	28
Estudio de la Cabeza. Estudio de Ojos, Nariz y Boca. Vista Frontal, 3/4 y de Perfil.....	29
Estudio de la Cabeza. Formas Anatómicas del Rostro.....	30
Estudio de la Cabeza. Estudio de las Facciones del Rostro.....	31
Estudio de la Cabeza. Estudio de peinados.....	32-33
Estudio de la Cabeza. Estudio de Rostros y Sombreros.....	34
CAPÍTULO 3	
ESTUDIO DE LA MANO	
Estudio de la Mano. Estudio Comparativo.....	37
Estudio de la Mano. Forma Esquemática y Anatómica.....	38
Estudio de la Mano. Forma Esquemática y Anatómica.....	39
Estudio de la Mano. Forma Anatómica.....	40-41-42
CAPÍTULO 4	
ESTUDIO DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES	
Estudio de las Extremidades Superiores. Brazo y Antebrazo.....	45-46
CAPÍTULO 5	
ESTUDIO DEL PIE Y EL CALZADO	
Estudio del pie y el Calzado. El Pié.....	49
Estudio del pié y el Calzado. Formas simples para el Calzado. Vista Frontal.....	50
Estudio del pié y el Calzado. Formas simples para el Calzado. Vista 3/4.....	51
Estudio del Pié y el Calzado. Formas simples para el Calzado. Vista de Perfil.....	52
Estudio del pié y el Calzado. Formas simples para el Calzado. Vista Posterior y 3/4.....	53

CONTENIDO

CAPÍTULO 6

EXTREMIDADES INFERIORES

Extremidades Inferiores. Forma esquemática y Anatómica.....	57
Extremidades Inferiores. Forma anatómica.....	58

CAPÍTULO 7

LA FIGURA EN TODA SU DIMENSION

La figura en toda su dimensión. Esquemas Rápidos.....	61-62
La figura en toda su dimensión. Formas Anatómicas. Vista frontal y 3/4.....	63-64
La figura en toda su dimensión. Formas Anatómicas. Vista de Perfil.....	65
La figura en toda su dimensión. Formas Anatómicas. Vista de espalda y 3/4(posterior).....	66
La figura en toda su dimensión. Formas Anatómicas.....	67-68-69

CAPÍTULO 8

ESTUDIO DE VESTUARIO

Estudio de Vestuario. Caída de las Telas.....	73
Estudio de Vestuario. Construcción de un Cuello Sastre.....	74
Estudio de Vestuario. Construcción y cierre de Solapa.....	75
Estudio de Vestuario. Estudio de cuellos. Algunas variaciones.....	76
Estudio de Vestuario. Estudio de Mangas. Algunas Variaciones.....	77
Estudio de Vestuario. Estudio de Cuellos y Mangas.....	78-79-80
Estudio de Vestuario. Detalles en las Prendas.....	81
Estudio de Vestuario. Estudio de Bolsillos. Algunas Variaciones.....	82
Estudio de Vestuario. Puntos Especiales.....	83
Estudio de Vestuario. Volantes.....	84
Estudio de Vestuario. Plisados.....	85
Estudio de Vestuario. Drapeados.....	86
Estudio de Vestuario. Recogidos.....	87

CAPÍTULO 9

EL TRAJE SOBRE EL CUERPO

El Traje sobre el Cuerpo. Vista frontal y 3/4.....	91
El Traje sobre el Cuerpo. Vista de Perfil.....	92
El Traje sobre el Cuerpo. Vista de Espalda y 3/4.....	93-94

CAPÍTULO 10

GALERÍA DE ESTUDIANTES

Galería de Estudiantes. Breve resúmen.....	97
Galería de Estudiantes. Una muestra de Figurines realizados en clase.....	98-115
BIBLIOGRAFÍA.....	117

INTRODUCCIÓN

El dibujo es la actividad más antigua y más desarrollada por el hombre, ya que se consolida como base fundamental para aquellas personas que gustan de aventurarse en el mundo de la Ilustración de Modas; es aquí donde retoma gran importancia como un arte elegante y exquisito en el mundo contemporáneo al servicio de la Moda.

La Ilustración de Modas es el medio más directo del que dispone el diseñador para responder a un estímulo que le haya llamado la atención, tanto si el estímulo viene del mundo exterior, como si su origen está en la imaginación; la forma más rápida de registrar ésta información es trasladando las ideas al papel, mediante el dibujo.

Pero para llegar a un dibujo con éxito reside más en la actitud mental con que se emprende un trabajo que con el mero conocimiento técnico.

Se da por hecho que se debe tener un interés en dibujar, lo mismo que el deseo de expresarse sea apremiante.

Debemos tener la certeza de que poco vale el talento si no va unido a un deseo de capacidad de esfuerzo y una buena disciplina. La mejor manera de aprender a dibujar es con la práctica, ya que lo único que puede hacer todos los orientadores y libros del mundo es dar la información básica; el aprendizaje solo se adquiere a través del ejercicio continuo.

Se parte de la premisa de que cualquier persona puede aprender a dibujar. El dibujo de modas es una forma de comunicación y de expresión como otra actividad artística; por lo tanto se brinda la oportunidad al participante para que obtenga todos los elementos esenciales en el aprendizaje de las competencias básicas.

Entonces partamos del inicio, de que cada dibujo, cada ilustración que realicemos, es una misión, un propósito que cumplir.

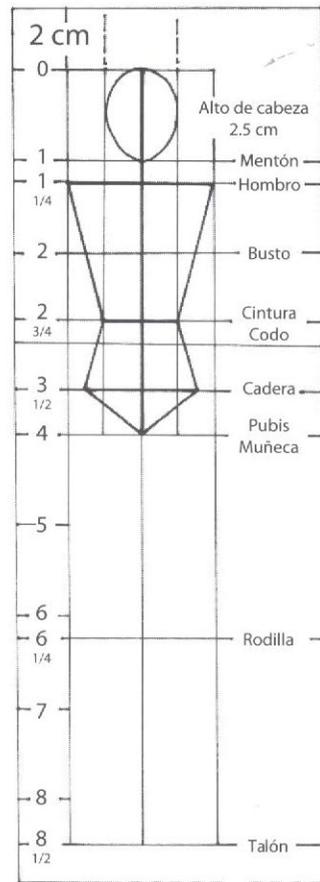
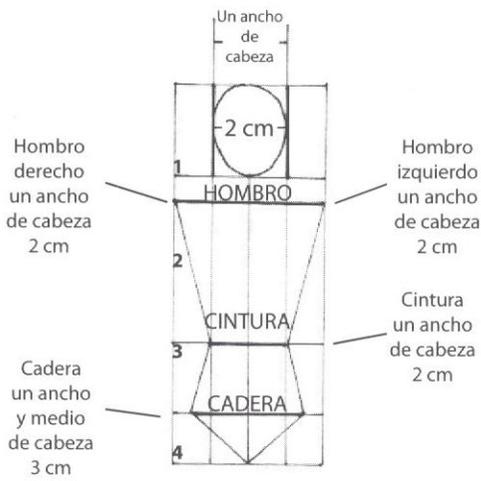
**¡BIENVENIDOS AL MUNDO
FASCINANTE DEL DIBUJO DE
MODAS !**

Carlos Alberto Toro Pineda
Maestro en Artes Plásticas

CAPÍTULO 1

Esquema de Proporciones. Cuerpo Femenino

Construcción de Reglilla

Debemos observar como cada una de las alturas del cuerpo corresponde a una parte esencial para la construcción del mismo.

Esta es la guía para todo el desarrollo del curso; se trata de conocer el cánón y la relación que existe entre las partes del cuerpo.

Para una mejor construcción del cuerpo Femenino es recomendable, construir una Reglilla o Escala de medidas.

En ella está condensado todo el cánón del cuerpo humano, facilitando el trazo de las diferentes alturas en una forma rápida y efectiva.

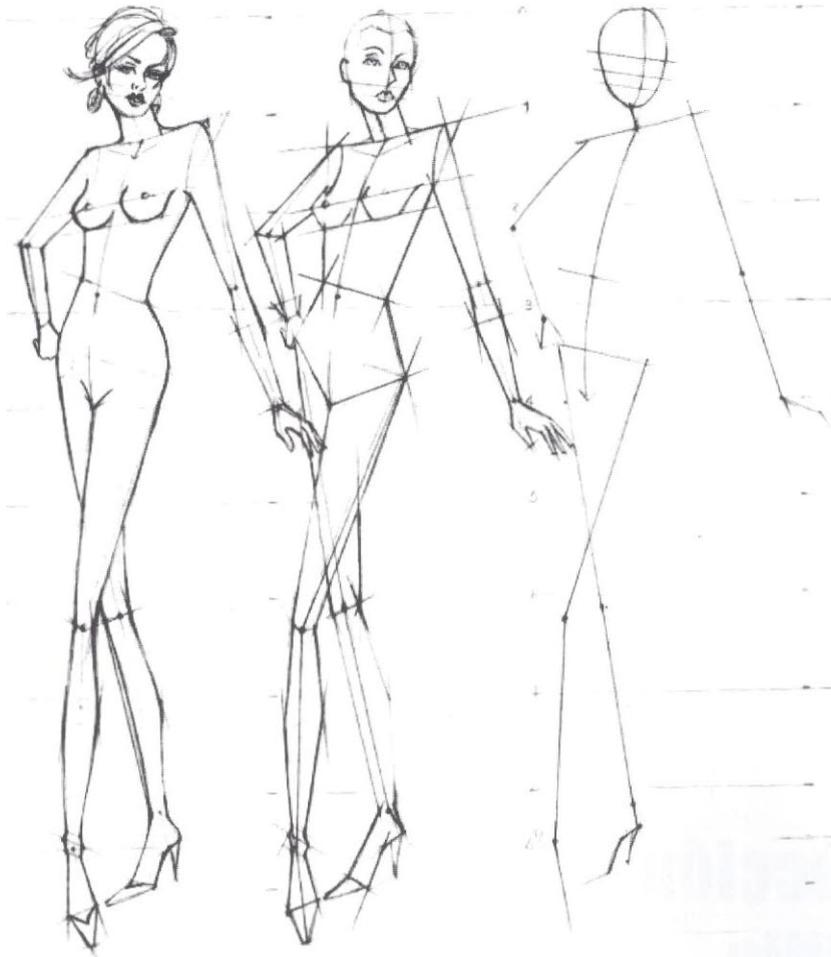
Para realizar la Reglilla tome una cartulina tamaño carta y utilizando el formato vertical deje un espacio de 2 cms de arriba abajo y desde allí comience a marcar cada espacio (entre cabeza y cabeza) de 2.5 cms, así sucesivamente hasta completar los 8 ½ espacios ó cabezas, esto nos da el alto del cuerpo.

Para la amplitud del cuerpo, tomamos la medida base de un ancho de cabeza, 2 cms.

Ahora vamos a la altura de los hombros y a partir del eje vertical medimos 2cms para cada lado. Para la cintura

debemos medir un ancho de cabeza (2 cms) y para la cadera una cabeza y media, (3 cms). Seguidamente vamos al lado derecho del hombro y unimos hombro con cintura, cintura con cadera y cadera hasta el punto central del pubis. Realizar igual movimiento para el lado izquierdo.

De esta manera hemos construido el tronco, el cual representa la estructura principal del cuerpo femenino. El siguiente paso es trazar las líneas para las extremidades según el movimiento que deseamos realizar.

FORMA
ANATÓMICA

FORMA
EMBLOCADA

ESQUEMA
LINEAL

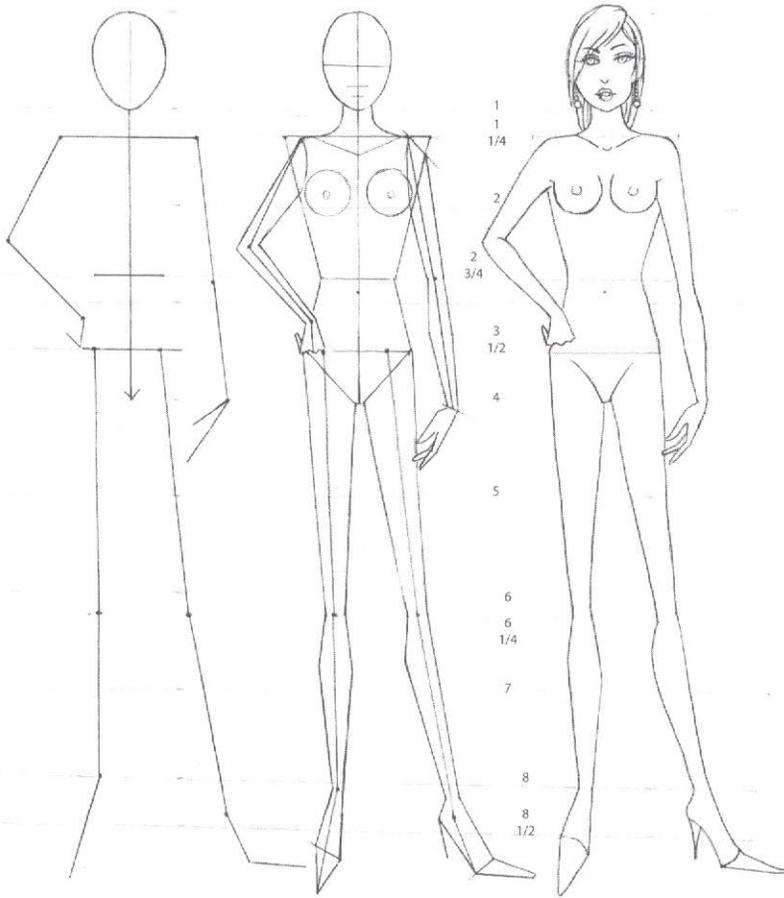
El Cánón

El Cánón designa el conjunto de relaciones que regulan las diferentes proporciones de las partes del cuerpo humano.

El Cánón del cuerpo femenino para el Diseño de Modas es de $8 \frac{1}{2}$ cabezas de alto por $1 \frac{3}{4}$ de ancho, aproximadamente. Para la construcción del cuerpo recurrimos a la reglilla y tomamos las diferentes alturas, así iniciamos con el Esquema Lineal.

Luego el Emblocamiento de Formas y por último realizamos la Forma Anatómica, suavizando los bordes para moldearlos en formas redondeadas.

En el Esquema Lineal aparece siempre en su centro una línea que la llamaremos la Línea de Movimiento, en la mayoría de las veces es ondulada. Ella nos sugiere el movimiento corporal.

ESQUEMA
LINEAL

FORMA
EMBLOCADA

FORMA
ANATÓMICA

Vista Frontal

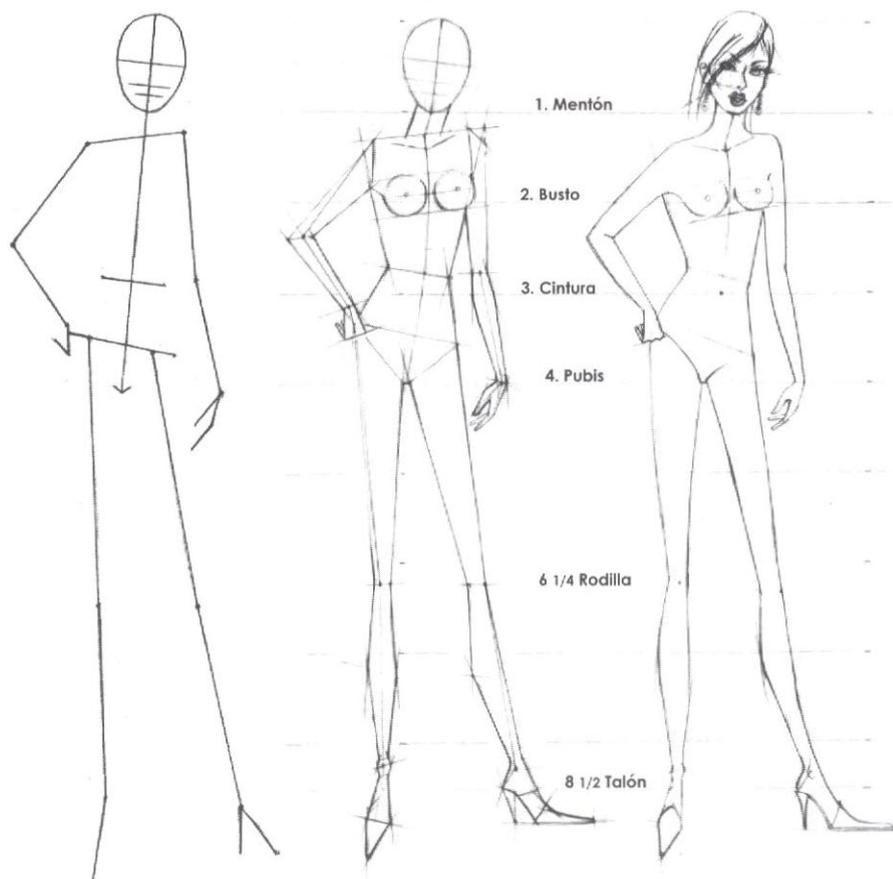
Para la construcción del cuerpo, en primera instancia trazamos con la reglilla la relación de medidas.

A partir de un eje central comenzamos a establecer las alturas y a enumerarlas.

Luego se dibuja cada una de las partes iniciando con la cabeza, seguida por el tronco, las extremidades y por último completamos manos, pies y calzado.

Compruebe que existe una serie de coincidencias: La cabeza o altura N° 2 coincide con el Busto; la cabeza o altura N° 3 coincide la Cintura con el codo y la cabeza No 4 coincide el Pubis con la Muñeca.

Esto facilita el cálculo de las proporciones y para construir una figura armoniosa.

Vista Frontal 3/4

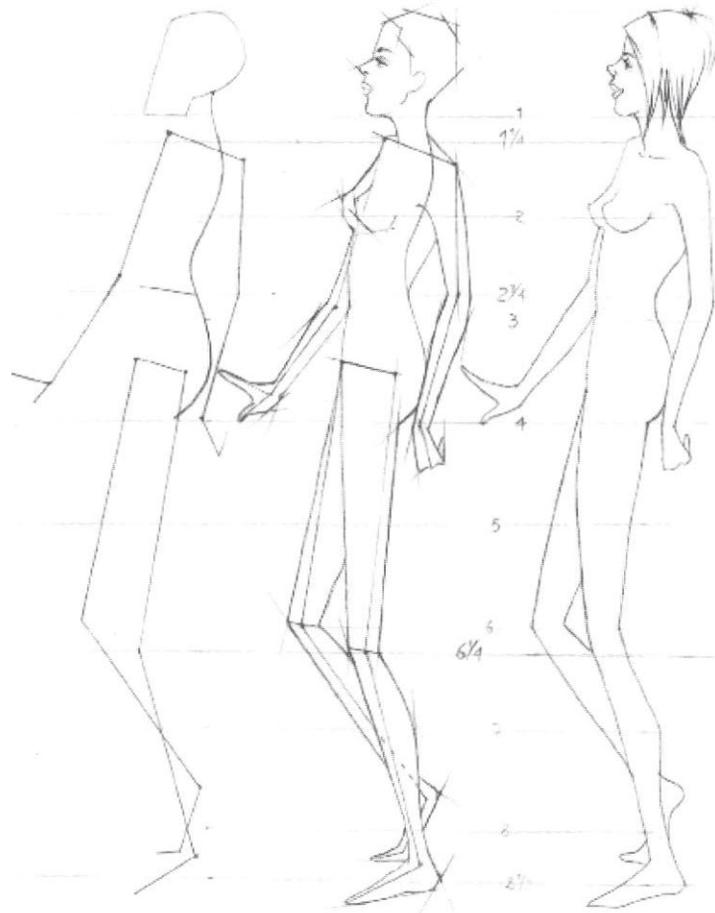
ESQUEMA
LÍNEAL

FORMA
EMBLOCADA

FORMA
ANATÓMICA

Para la realización de la pose debemos colocar cuidado con el eje central del cuerpo, ésta describe diferente amplitud en los dos lados del cuerpo, especialmente en el tronco.

La vista de $\frac{3}{4}$ es asimétrica, esto hace que siempre tiene un lado más amplio, (por ejemplo, lado derecho, figura anatómica) y la otra parte a consecuencia de lo anterior se verá más angosta (lado izquierdo).

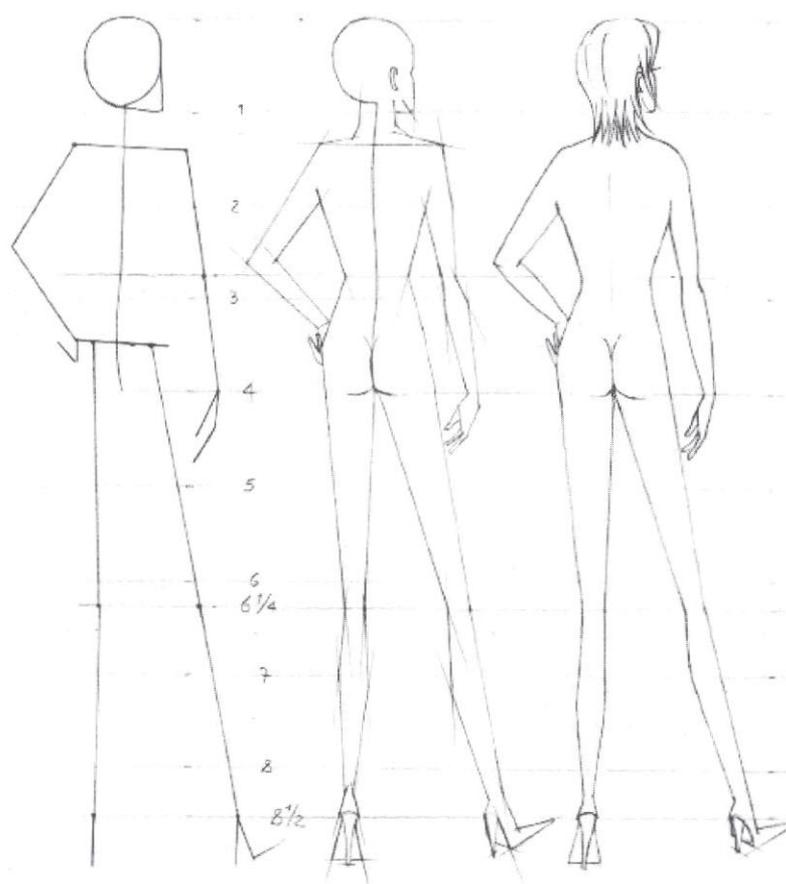
ESQUEMA
LÍNEALFORMA
EMBLOCADAFORMA
ANATÓMICA

Vista de Perfil

Los trazos iniciales son iguales al esquema Frontal. La relación de las alturas con la regilla no debe cambiar; observe el movimiento ondulatorio de la columna, ésta es la guía de movimiento que marca toda la espalda y por ende el perfil.

Esquema de Proporciones

Cuerpo Femenino

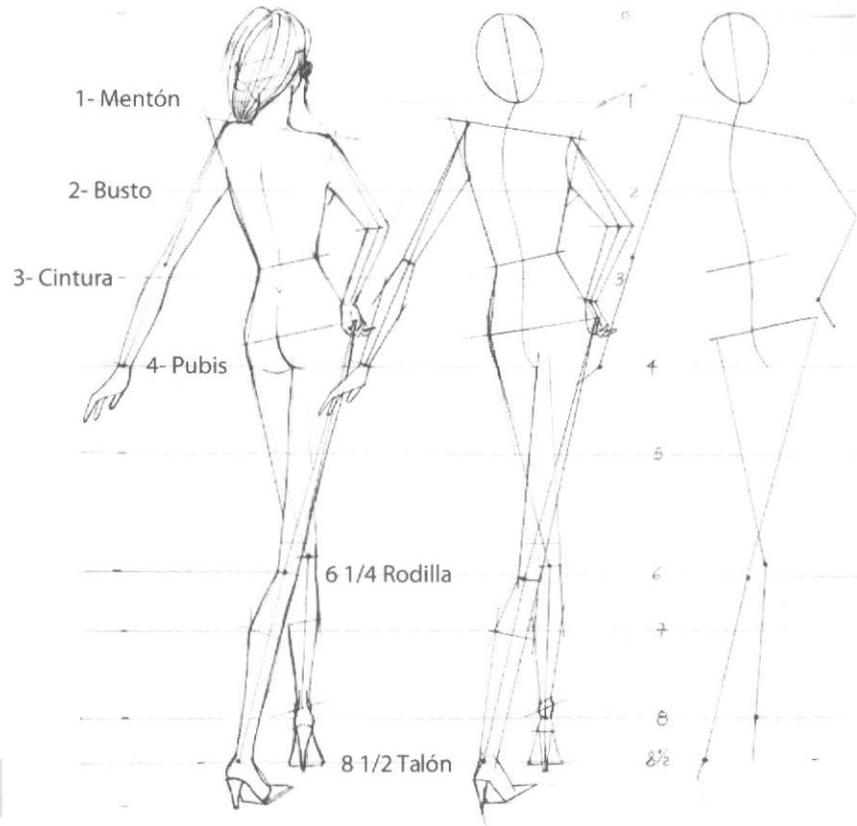
ESQUEMA
LINEAL

FORMA
EMBLOCADA

FORMA
ANATÓMICA

Vista de Espalda

Para dibujar el cuerpo Femenino visto de Espalda, recurrimos al mismo proceso con el Esquema Frontal. Marcamos medidas con la Reglilla, realizamos el esquema Lineal, la forma Emblocada y la forma Anatómica, después fijamos la atención en la cabeza, manos y pies para buscar la pose y proporción adecuada para la parte posterior del cuerpo.

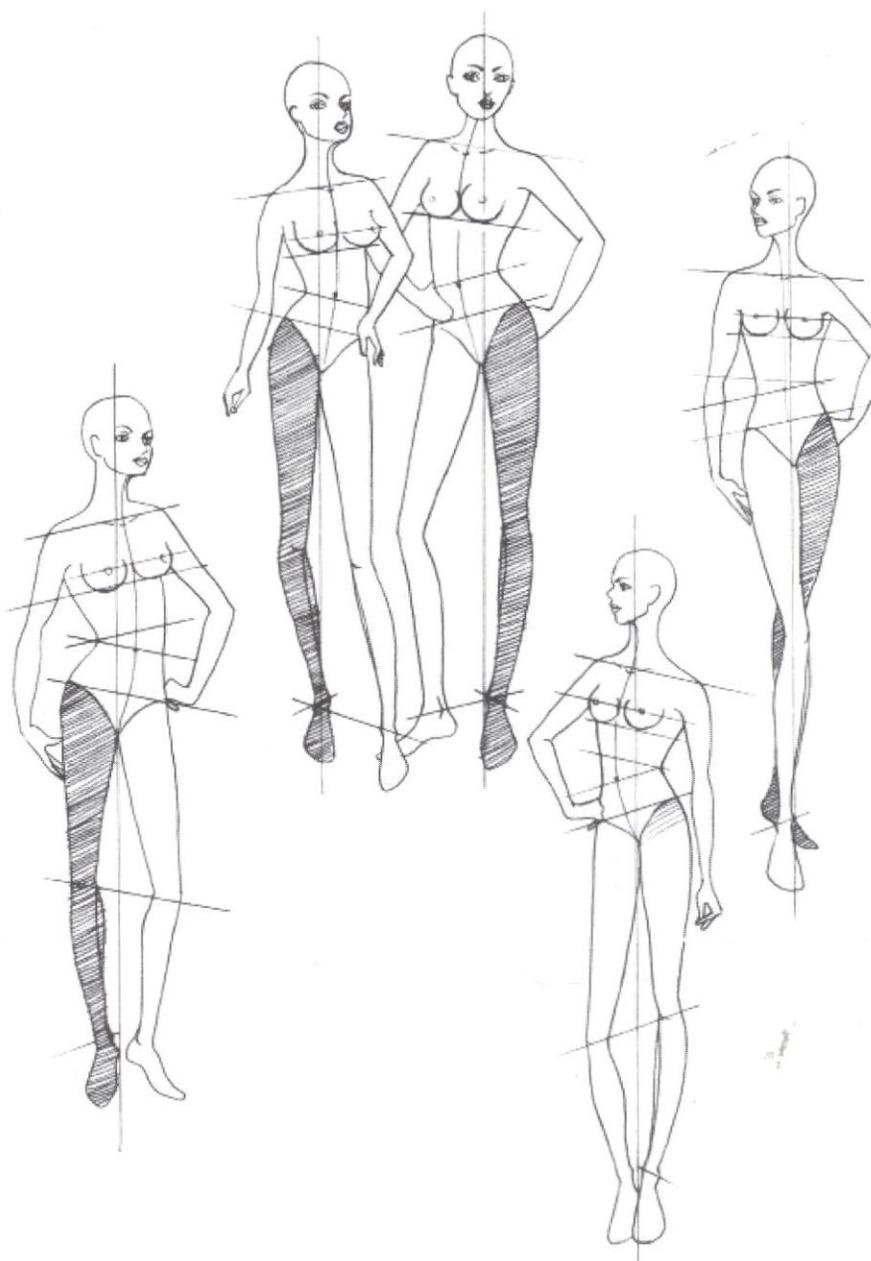
FORMA
ANATÓMICAFORMA
EMBLOCADAESQUEMA
LÍNEAL

Vista de Espalda 3/4

El proceso es igual a la vista $\frac{3}{4}$ Frontal. Observamos como los dos lados del cuerpo tienen diferente amplitud.

El complemento se realiza en los puntos básicos de la parte posterior del cuerpo, como son: la cabeza, las manos, los glúteos los pies y el calzado con su respectiva pose, según el movimiento que hayamos decidido realizar.

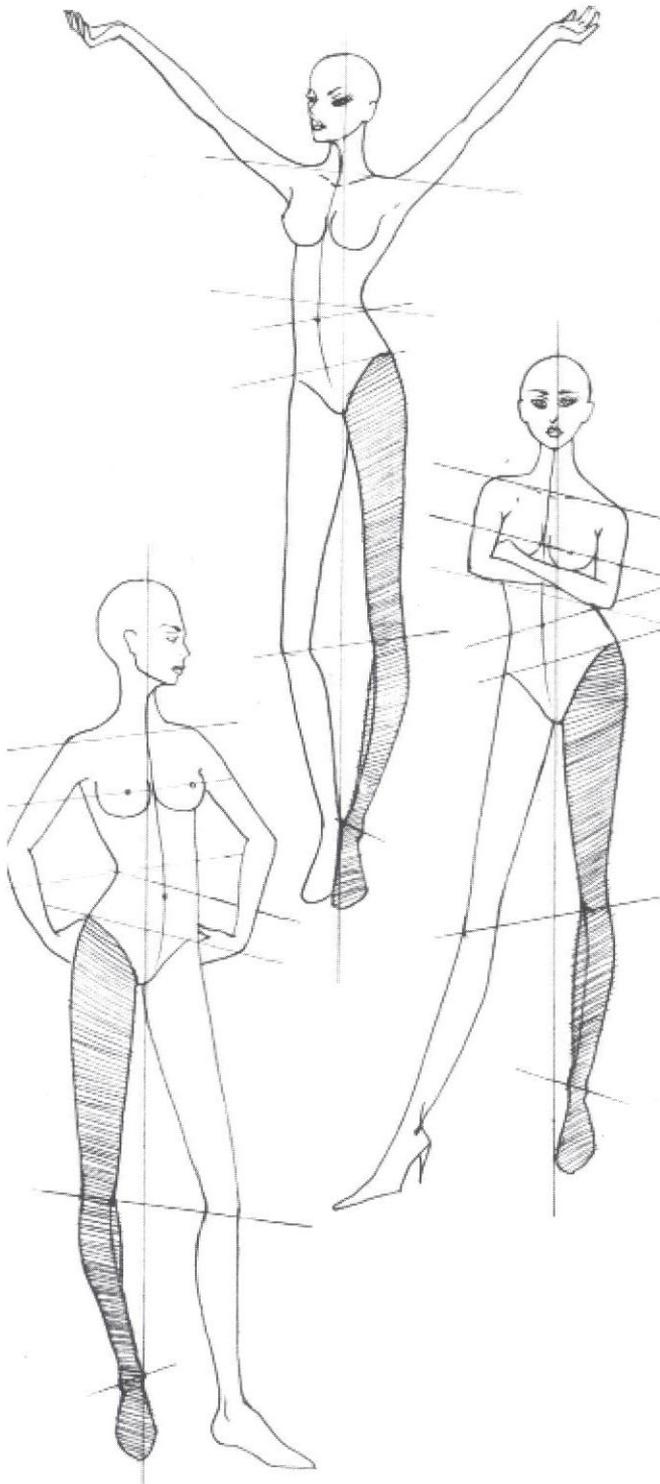
Es importante colocar atención a la línea ondulada de la columna, ella nos muestra la relación de movimiento y proporción para la espalda.

Línea de Equilibrio

Esta línea representa la estabilidad y con la cual buscamos el equilibrio corporal, por lo tanto es la base de sustentación para que el cuerpo permanezca de pie. Se representa mediante una línea, generalmente desde la mitad de la cabeza hasta el Talón del pie de apoyo (en negro).

El cuerpo tiene la flexibilidad para moverse de un lado a otro (balance), resultando una innumerable posibilidad de realizar poses y así demostrando la dinámica del movimiento.

El Contraposto

El contraposto fué muy utilizado en la escultura Griega del s. V a.d.c. y luego adoptada por los artistas del renacimiento, especialmente en Italia, a los cuales se les debe este nombre.

El Contraposto en el cuerpo se utiliza para designar la oposición armónica de las distintas partes del cuerpo humano, lo que proporciona movimiento y contribuye a romper con la frontalidad.

En estos dibujos observe la línea de los hombros, es opuesta a la línea de cintura. Este es el principio básico del contraposto.

CAPÍTULO 2

Estudio de la Cabeza. Forma Esquemática y Anatómica

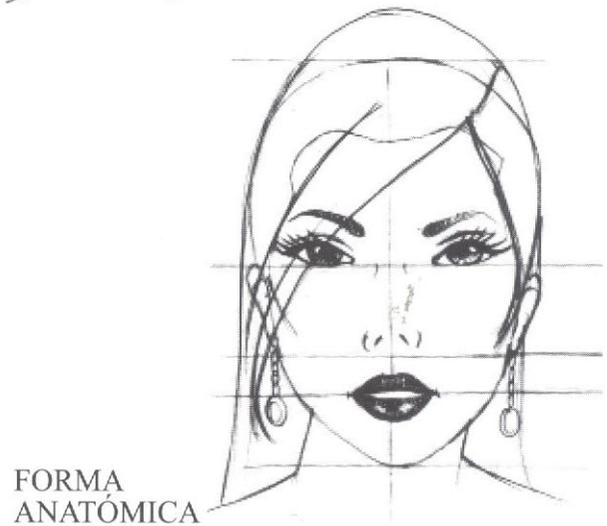
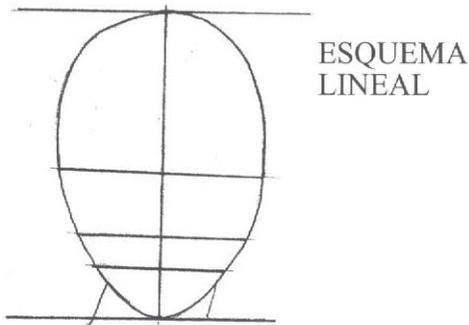
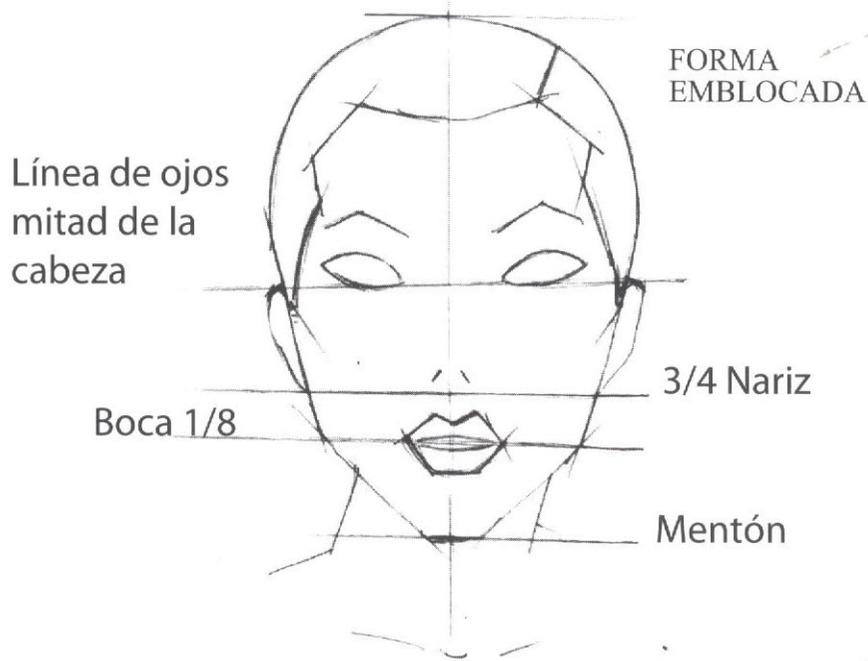

Índice de capítulos

Introducción	IX
I CUELLO	1
Presentación topográfica del cuello	2
OSTEOLOGÍA	3
> Esqueleto óseo de cabeza y cuello	3
Región anterior del cuello (<i>regio colli anterior</i>)	4
Las regiones dorsal (posterior) y lateral del cuello (<i>regio colli dorsalis et regio colli lateralis</i>)	8
MIOLOGÍA	13
> Músculos del cuello, visión lateral	13
Región esternocleidomastoidea (<i>regio sternocleidomastoidea</i>)	14
Región lateral del cuello (<i>regio colli lateralis</i>)	17
Método de investigación cronológica de los diferentes músculos de la región lateral del cuello (<i>regio colli lateralis</i>)	19
Región anterior del cuello (<i>regio colli anterior</i>)	24
NERVIOS Y VASOS	28
II TRONCO Y SACRO	31
Presentación topográfica del tronco y del sacro	32
OSTEOLOGÍA	33
> Esqueleto óseo del tórax	33
> Esqueleto óseo del abdomen	34
> Columna vertebral	35
Tórax	36
Columna toracolumbar	46
> Sacro y cóccix	52
Sacro	53
MIOLOGÍA	58
Grupo muscular posterior	58
> Músculos del dorso	59
> Músculos del dorso. Músculos iliocostal, longísimo y espinoso	60
> Pared abdominal posterolateral	61
> Pared abdominal anterior: disección intermedia	68

Nota: Las láminas anatómicas se señalan con un ➤.

Vista Frontal

Procedimiento:

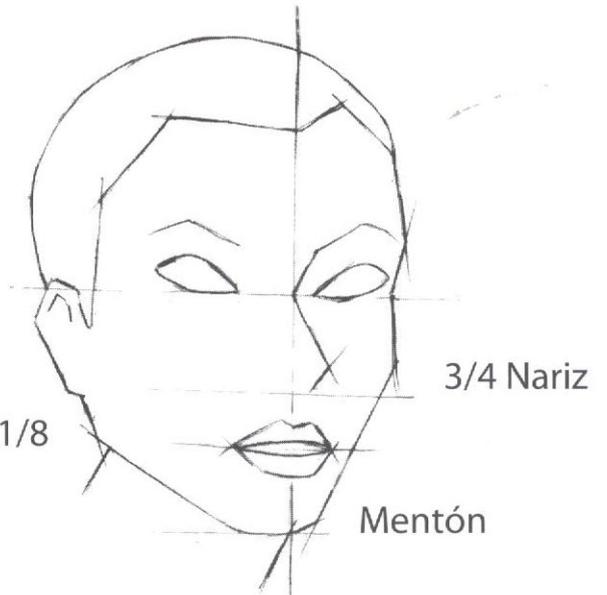
Realizar un óvalo teniendo en cuenta que en la parte superior es más redondo y la parte inferior más aguda. Dividir el alto del Óvalo en cuatro partes iguales; luego trazar la línea media vertical y ubicar líneas de nacimiento de cabello.

Luego cejas,ojos,nariz,boca y cuello; lo mismo que la oreja según el esquema básico. Continuar con la forma anatómica.

Recomendación: para realizar los ojos, es aconsejable levantarlos en la parte lateral, con esto conseguimos una mirada más sensual (observar forma Emblocada).

Línea de ojos
mitad de la
cabeza

Boca 1/8

FORMA
EMBLOCADA

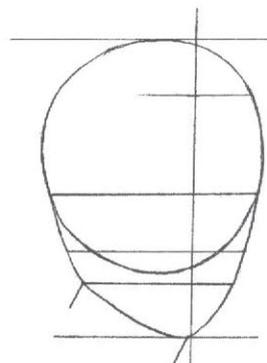
Vista de 3/4

Procedimiento:

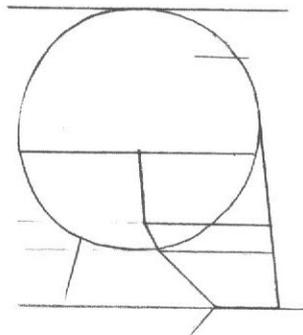
Dibujar un Ovalo teniendo en cuenta que en la parte superior es más redondo y la parte inferior más aguda. trazamos una vertical desplazándola 1/8 hacia la izquierda. Después seguimos el mismo procedimiento de la vista frontal, con la subdivisión de las cuatro partes del óvalo. Ver forma emblocada y continuar con la forma anatómica

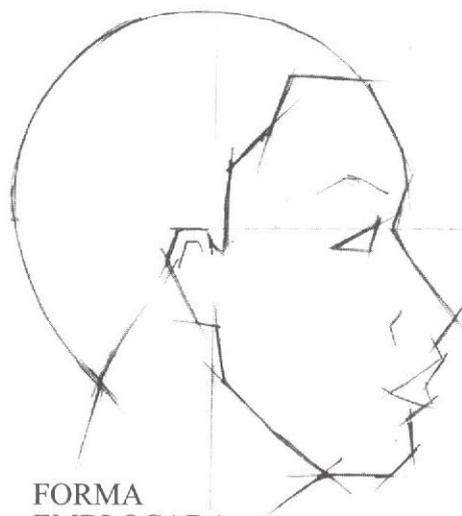
FORMA
ANATÓMICA

ESQUEMA
LINEAL

ESQUEMA LINEAL

FORMA EMBLOCADA

Línea de ojos
mitad de la
cabeza

3/4 Nariz

Boca 1/8

Mentón

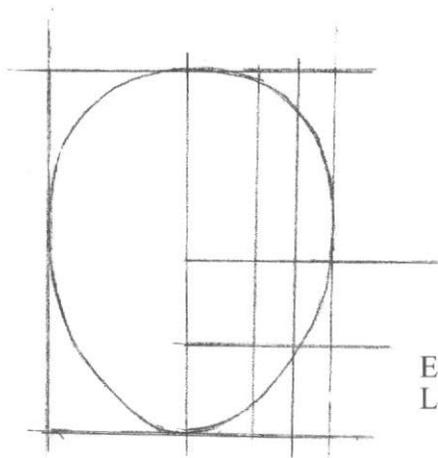
Vista de Perfil

Procedimiento.

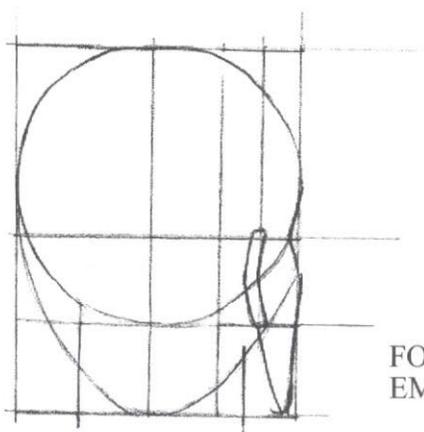
Realizar una esfera para el cráneo y un esquema geométrico para el maxilar (ver esquema lineal). Ubicar mitad de su ancho para trazar una línea vertical. Seguimos con la subdivisión de las cuatro partes del óvalo. Terminamos con la forma anatómica.

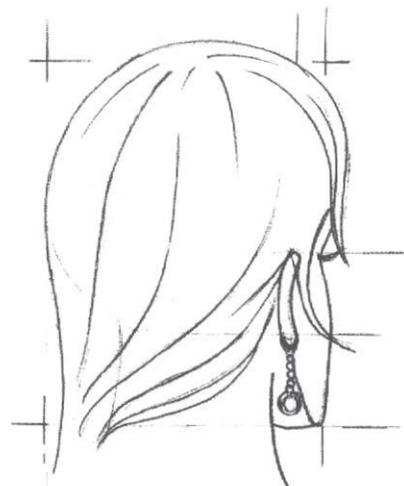
FORMA ANATÓMICA

ESQUEMA
LINEAL

FORMA
EMBLOCADA

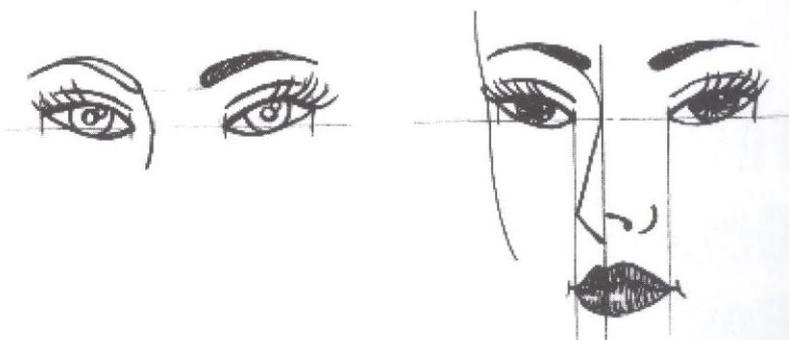
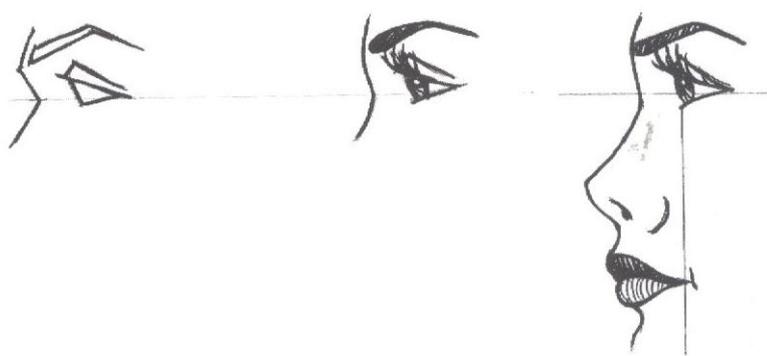
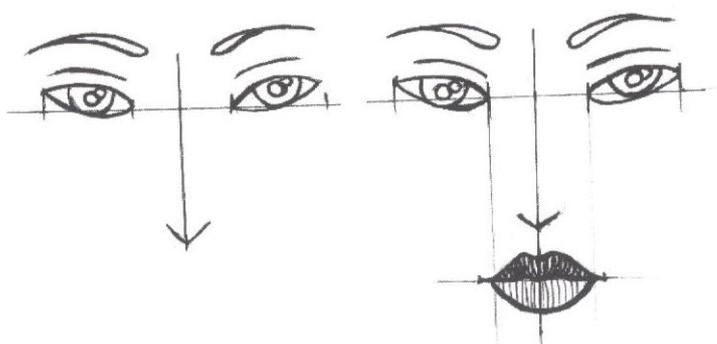
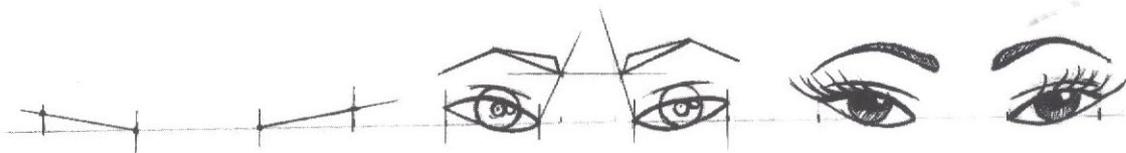
FORMA
ANATÓMICA

Vista de Espalda 3/4

Realizar un rectángulo y alrededor de éste, dibujar un óvalo; Subdividir verticalmente el rectángulo.
Ver esquema Lineal.

Luego internamente realizar una forma circular, para hacer notar el cráneo.
Ver forma emblocada.

Forma Emblocada:
Agregar oreja ($\frac{3}{4}$ vertical), luego hacer un ángulo para el entrecejo, después dibujamos el pómulo y la parte inferior del mentón. Continuar con la Forma Anatómica.

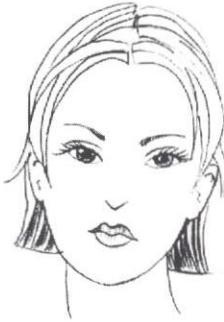

Vista Frontal, Perfil y 3/4

Diferentes ángulos con líneas sencillas y definidas. Estas tres partes de la cara reflejan la imagen que proyecta el rostro. Utilice diferentes ángulos con líneas sencillas y definidas. El estilo puede ser real en un comienzo, para luego estilizarlo.

Note los ángulos de la nariz, su forma de perfil es muy diferente a la frontal; lo mismo sucede con el ojo y la boca.

ROSTRO OVALADO

ROSTRO REDONDO

ROSTRO TRIANGULAR

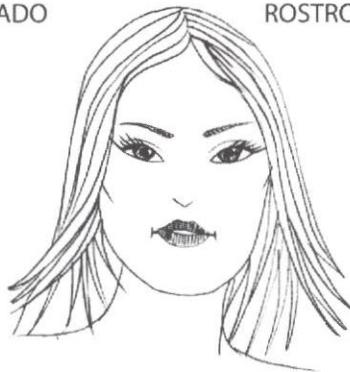
ROSTRO ALARGADO

ROSTRO CUADRADO

ROSTRO CORAZÓN

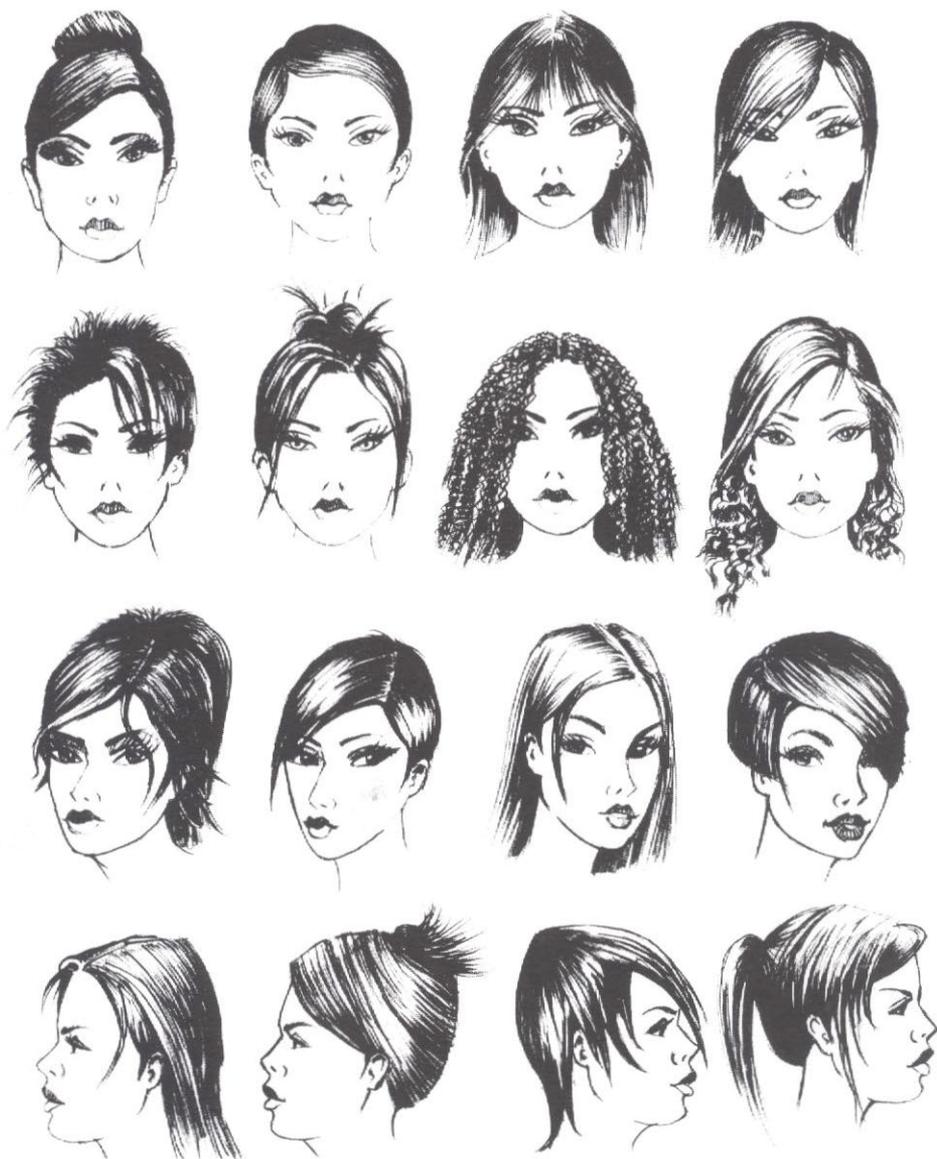
ROSTRO TRAPEZOIDAL

Forma Geométrica del Rostro

Facciones del Rostro

Utilizando el esquema lineal, la forma emblocada y anatómica dibuje la cabeza en varias posiciones: vista frontal, de perfil, espalda y 3/4 . Utilice modelos reales o fotografías.

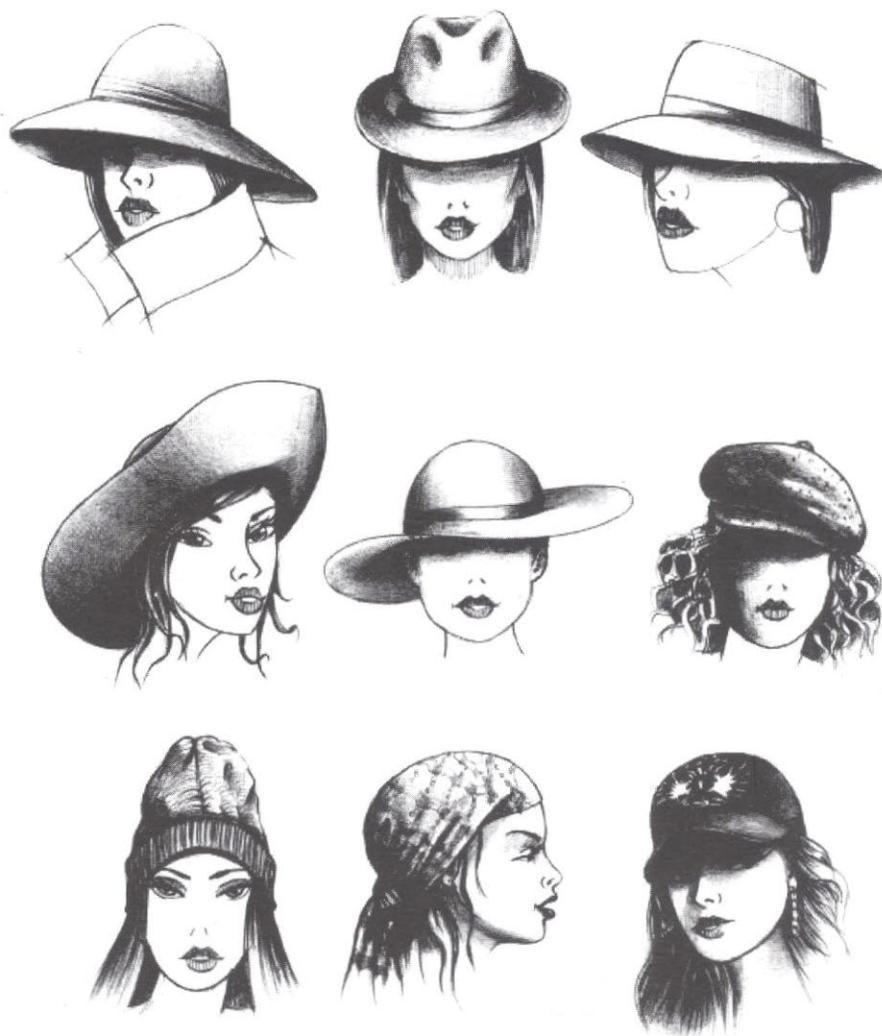
Estudio de Peinados

Realice diferentes peinados utilizando revistas o modelos al natural; practique las tres vistas principales y aplique luz y sombra en forma lineal a medida que va modelando el cabello.

Estudio de Peinados

Aquí otras variaciones del cabello; ésta vez para la parte posterior de la cabeza. Si expresamos el volumen de la cabeza con líneas para el cabello, los peinados se verán más expresivos. Ver la dinámica y el ritmo que va tomando el cabello a medida que el peinado es diferente.

Estudio de Rostros y Sombreros

La construcción del sombrero se realiza a partir de la parte superior de la cabeza. Esta es la horma para la construcción inicial.

Desde allí empiece a construir la copa, el ala y la cinta envolvente de la parte baja (si la lleva).

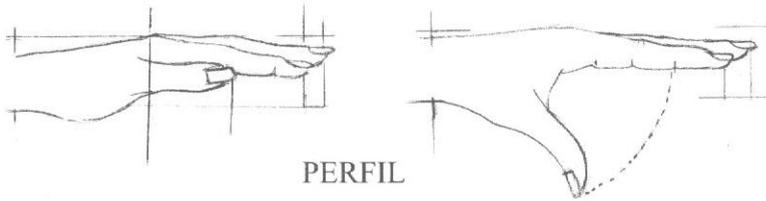
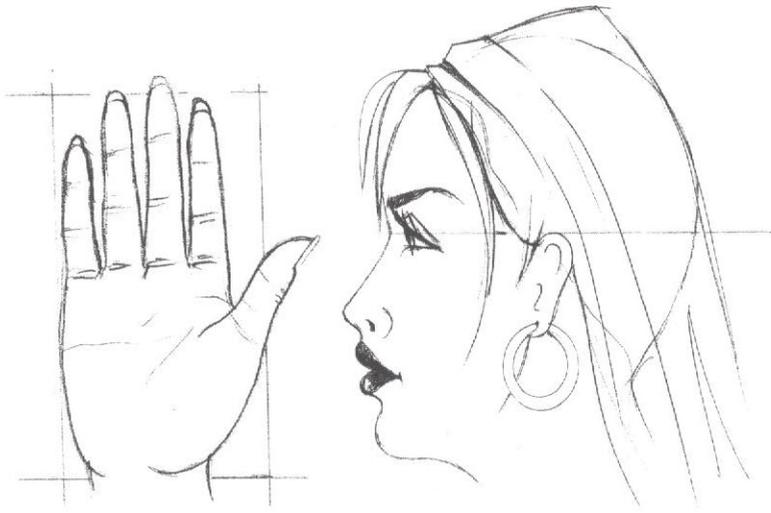
La creatividad es muy importante, busque sombreros con un lado más caído, da mejores resultados.

En estos dibujos se puede apreciar diseños elegantes e informales.

La postura, el diseño, la expresión en el rostro y un poco de luz y sombra en alto contraste, es lo necesario para lograr formas agradables y un buen impacto visual.

CAPÍTULO 3

Estudio de la Mano. Forma Esquemática y Anatómica

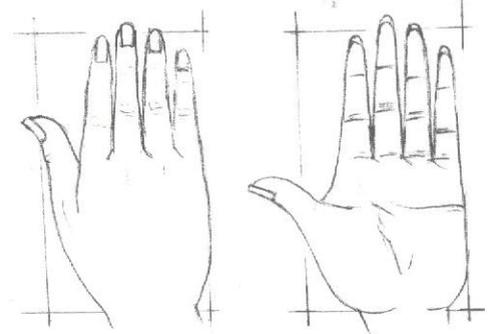

PERFIL

Estudio Comparativo

La relación existente entre la mano y la cabeza corresponde casi el alto de la cara, hasta la raíz del cabello, (forma estilizada para modas).

La morfología de la mano viene condicionada en gran parte por su esqueleto en donde encontramos que la longitud de los dedos es de diferente tamaño. Observe la proporción y las vistas de la mano.

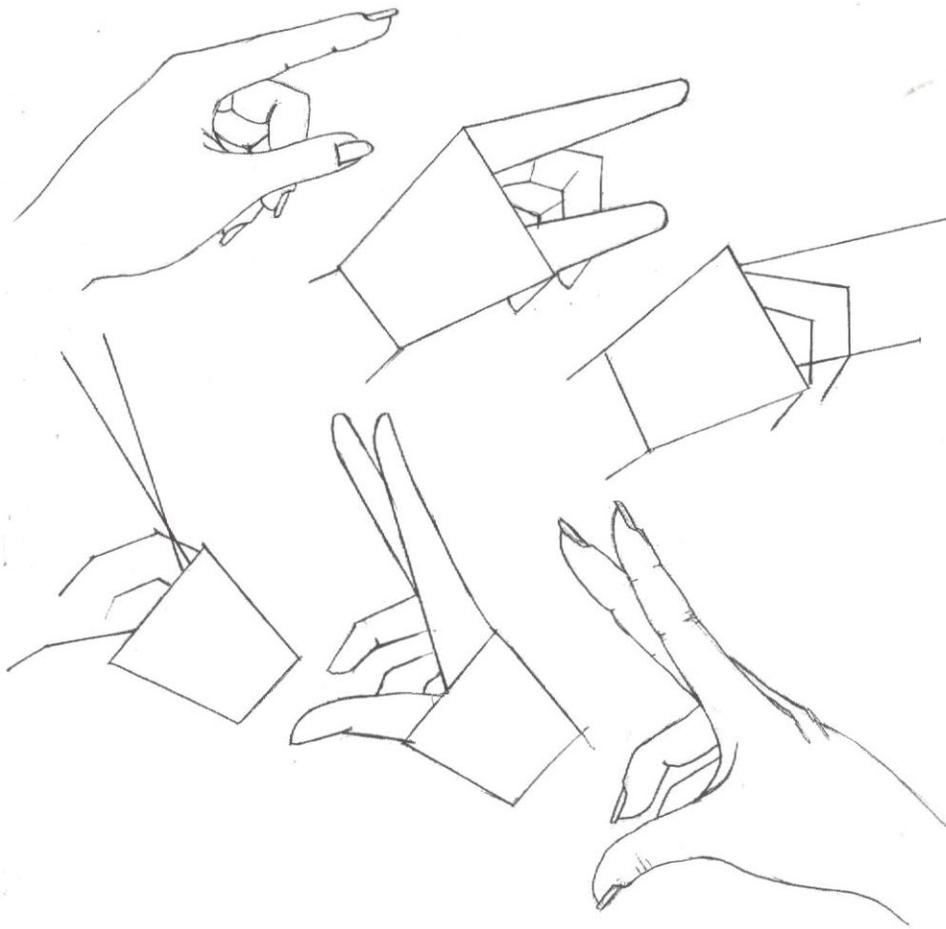
DORSO

PALMA

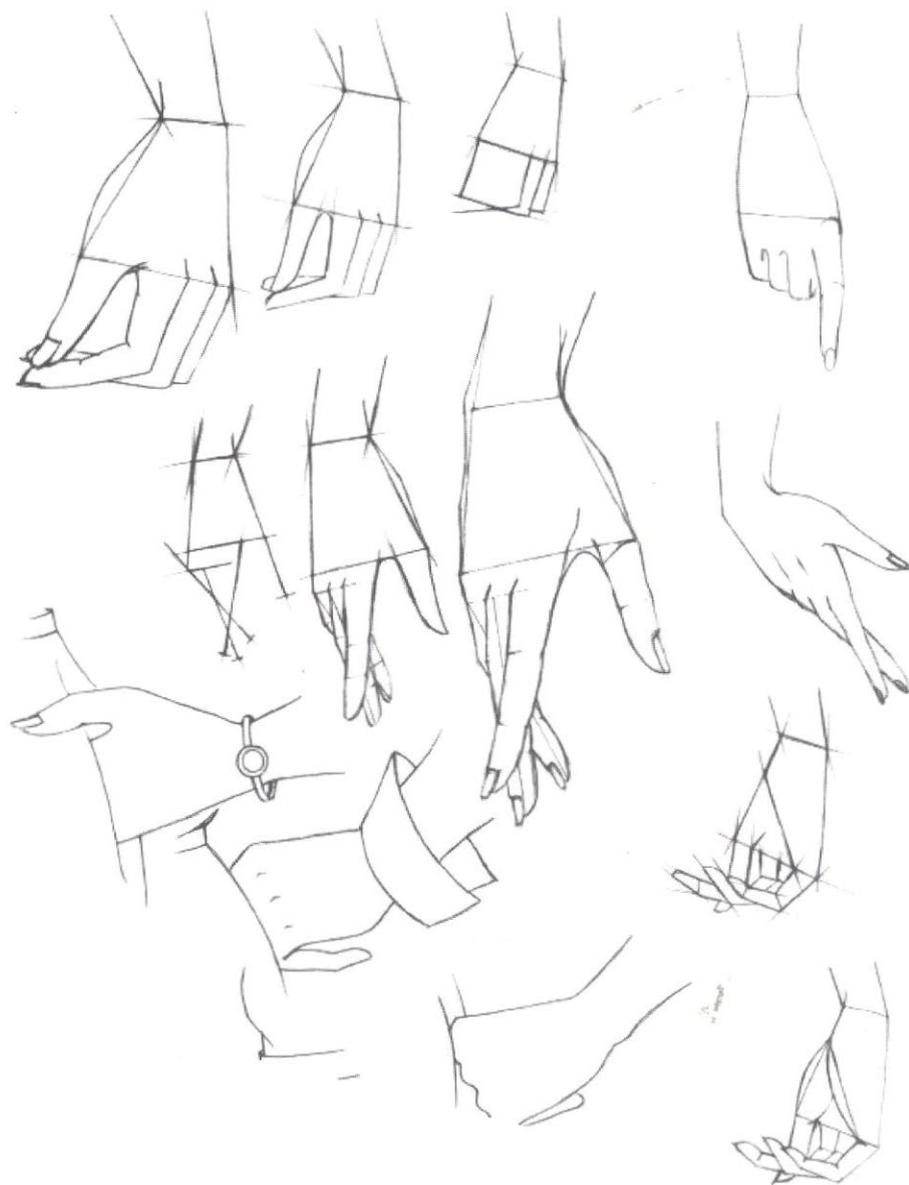
Forma Esquemática y Anatómica

Para asimilar mejor el dibujo de la mano lo mejor es simplificarla; adopte formas geométricas para la palma, cilindro para los dedos y para mayor facilidad al dibujarlos recurrimos a la simplificación; dibuje solo tres o cuatro dedos, usando más el perfil de la mano, esto facilita la construcción. Observe en las manos la simplificación de los dedos.

Forma Esquemática y Anatómica

Buscar un Esquema Lineal para las manos es muy importante, en ella se evidencia el movimiento. Las fotografías son el mejor recurso para hacer una variedad de movimientos y poses lineales, para luego complementarlas con la forma emblocada y anatómica.

Forma Anatómica

El Carpo es el conjunto de ocho huesos que forman el esqueleto de la muñeca y son los que conectan por un lado el antebrazo y por el otro las falanges de de la mano.

La relación entre el carpo y las falanges es muy importante. Los dedos son seccionados con diferente largo y diferente grosor, esto hace también que tengan una variedad de movimientos articulados. Dibuje sus manos, utilice modelos, dibujos de comics, esto le ayudará a avanzar.

Forma Anatómica

En esta página encontramos Dibujos originales de Andrew Loomis, extraídos del libro digital “Dibujo de cabeza y manos”, con un retoque por el autor de este libro.

Aquí una variedad de manos en su forma natural y simplificada en diferente posición.

Forma Anatómica

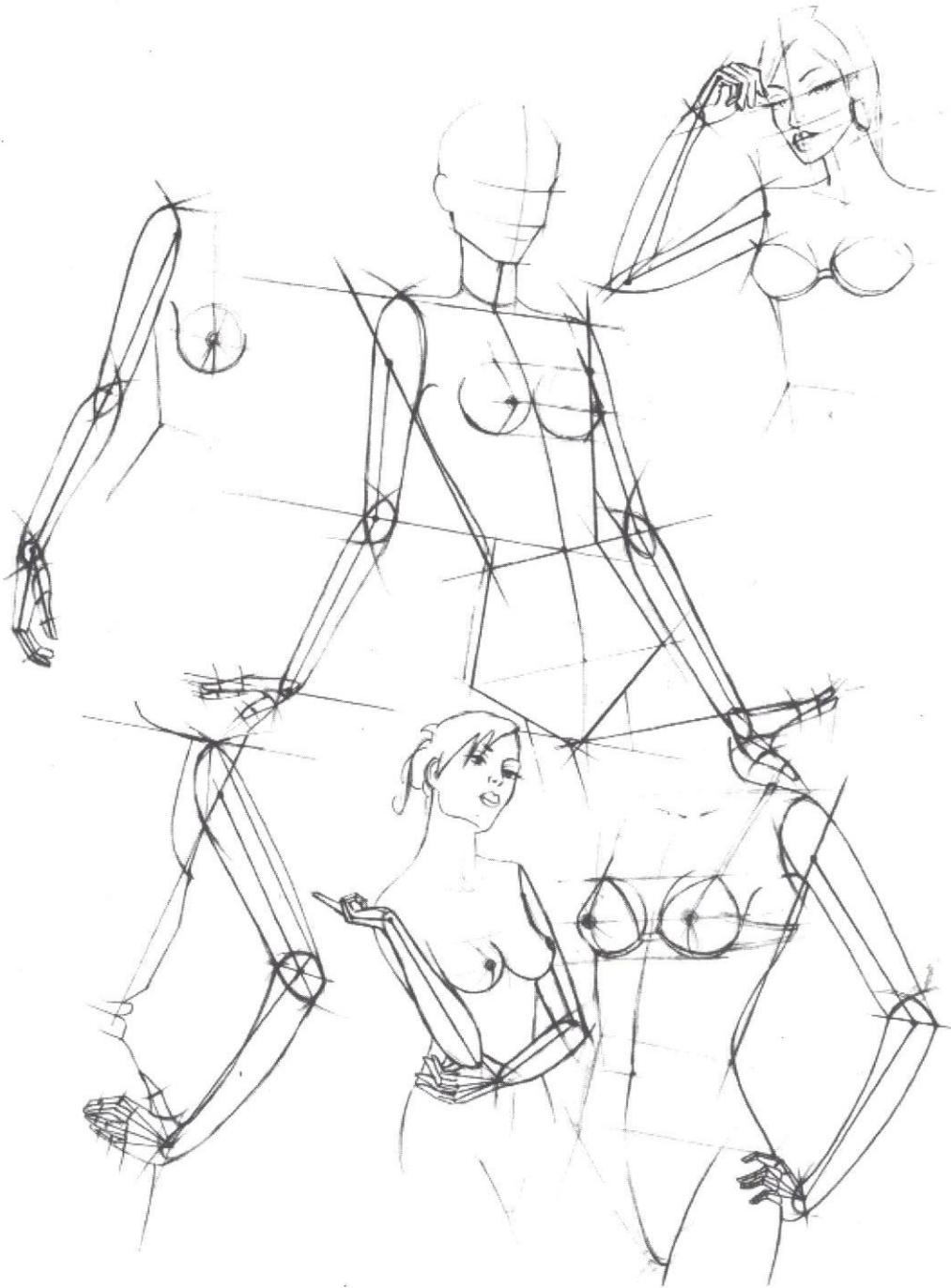
En esta página encontramos Dibujos originales de Andrew Loomis, extraídos del libro digital “Dibujo de cabeza y manos”, con un retoque por el autor de este libro.

La destreza para dibujarlas depende de la comprensión de las formas y el modo de articular los dedos en correcta proporción.

CAPÍTULO 4

Extremidades Superiores. Brazo y Antebrazo

El Brazo es la parte alta y el antebrazo es la parte inferior de las extremidades superiores.

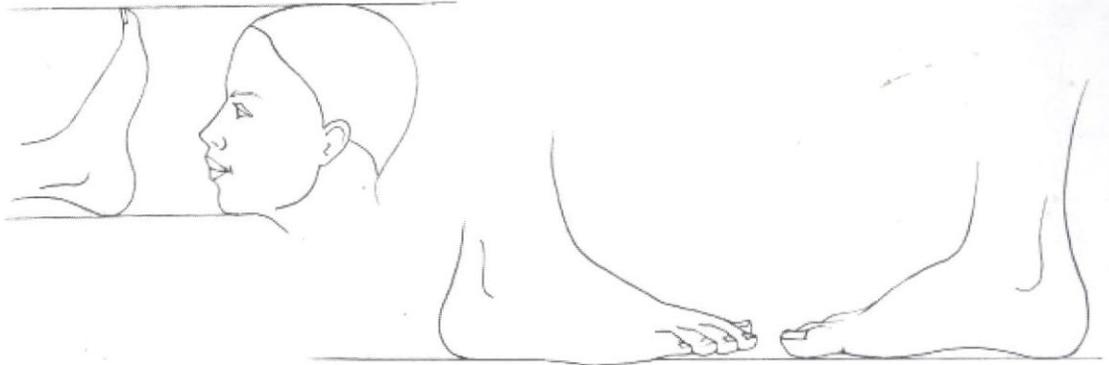
Las extremidades son alargadas y forman cilindros, es la base de construcción. Estas partes son muy simplificadas y así son más cómodas para dibujar. Después de esto se empalma la mano.

Dibuje brazos en diferentes poses, las revistas son de gran ayuda. Utilice un modelo al natural o dibuje sus brazos utilizando un espejo.

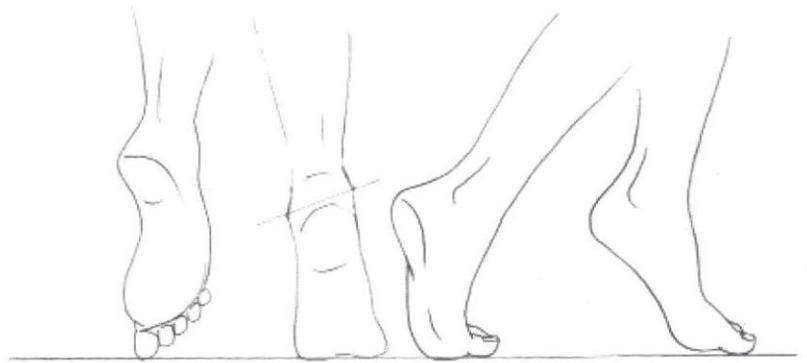
CAPÍTULO 5

Estudio del Pié y Calzado. *Formas Simples para el calzado.*

Perfil
Externo

Perfil
Interno

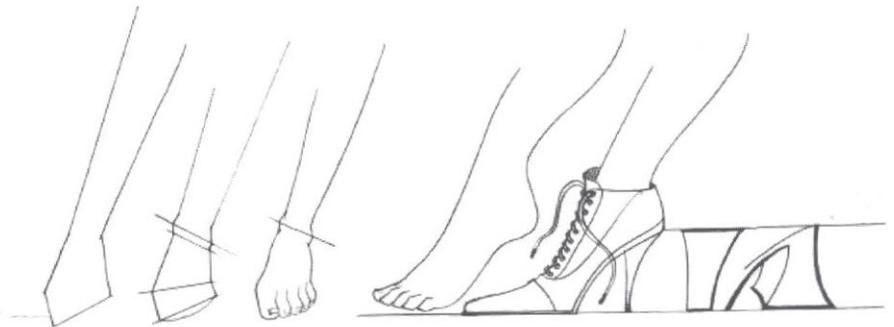

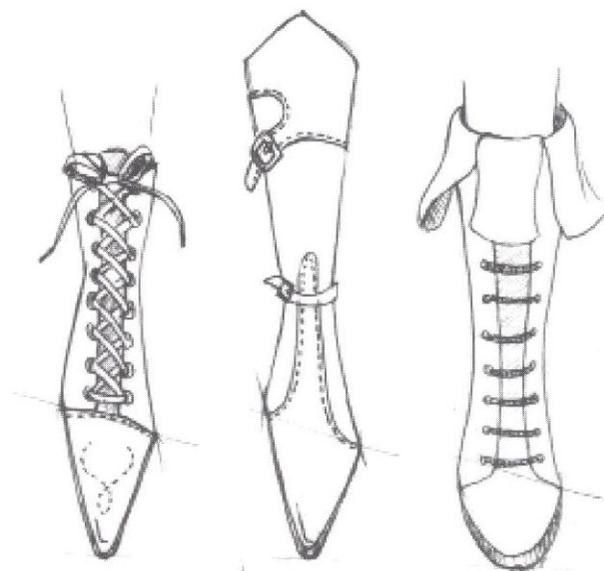
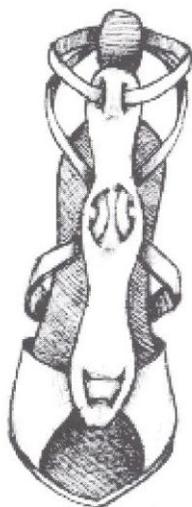
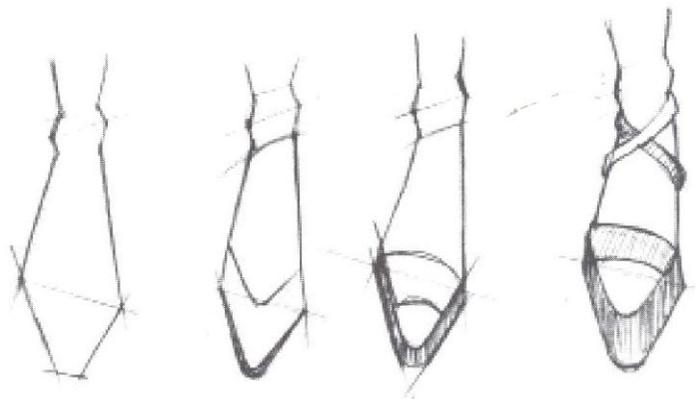
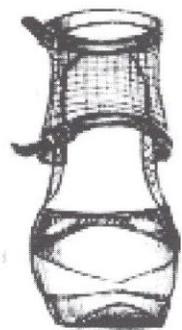
El Pié

La medida del Pié en su vista de perfil es igual o superior al tamaño total de la Cabeza

El Pié en anatomía se llama Tarso, estructuralmente está compuesto por dos tobillos, el talón (el Tarso), el puente y los cinco dedos (falanges).

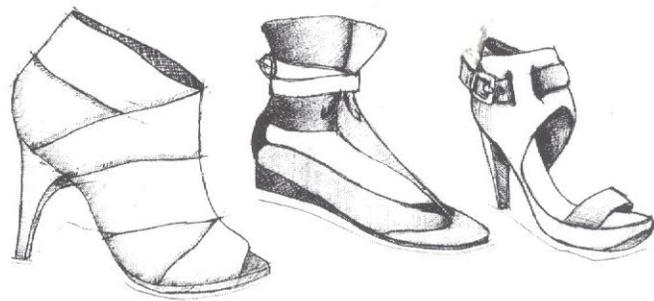
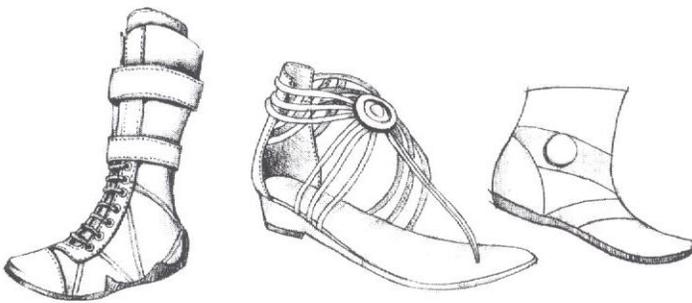
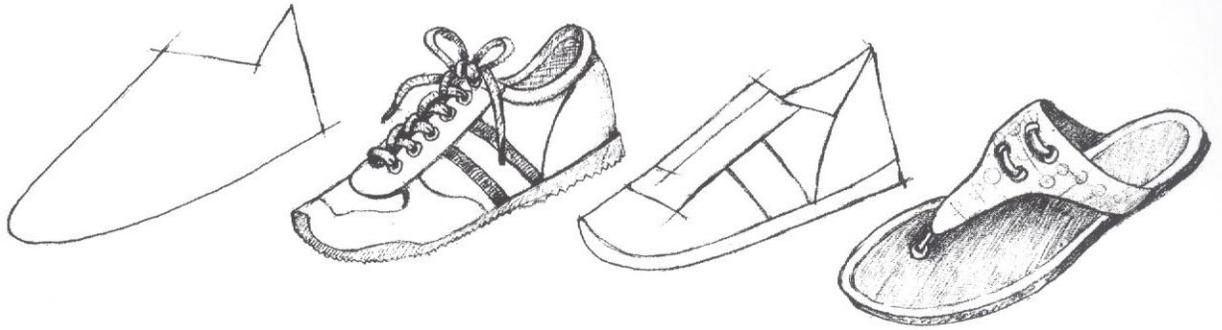
Para dibujar el Pié debemos comenzar con la ubicación de los tobillos, teniendo en cuenta que el tobillo interno es más alto que el tobillo externo. Después realizamos el esquema lineal según la vista que estemos dibujando, y luego pasamos a dibujar el calzado.

Vista Frontal

Observe los pasos para construir el calzado, esquema lineal y la forma emblocada. Con estos esquemas puede crear sus propios diseños. Realice estudios de calzado utilizando modelos de revistas.

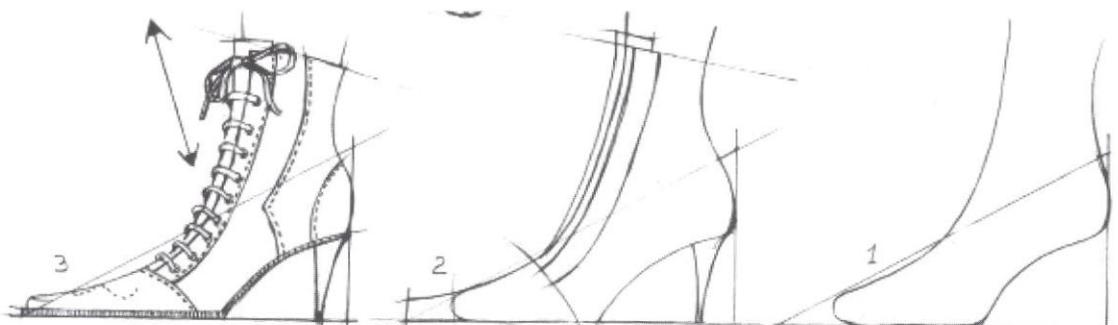
Vista de 3/4

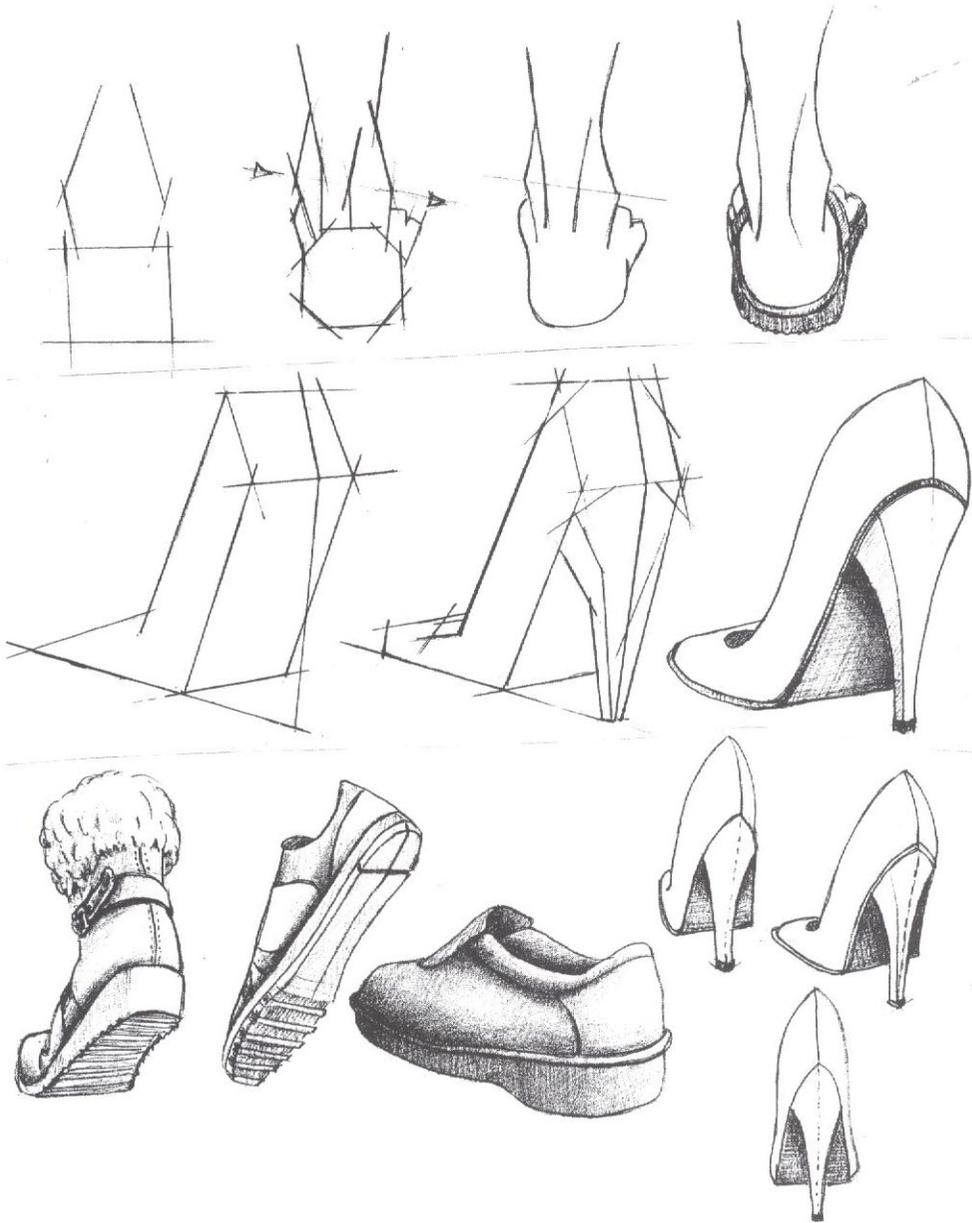
Igual que la vista anterior el esquema lineal es de gran ayuda para llegar a la forma anatómica. Lo ideal es dibujar los pies y el calzado con modelos al natural.

Vista Perfil

El esquema lineal es un triángulo con una base horizontal, después procedemos a diseñar el calzado para luego darle el acabado final con un buen sombreado.

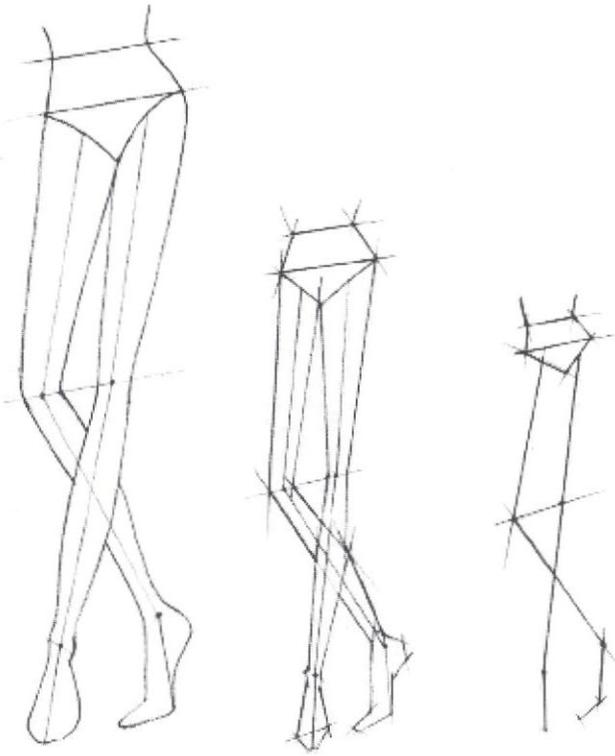

Vista Posterior

Esta vista puede ser totalmente de espalda o 3/4 posterior. Igual que las vistas anteriores, utilicemos modelos al natural o muestras de fotografías. El esquema inicial es de gran ayuda para llegar a su forma anatómica.

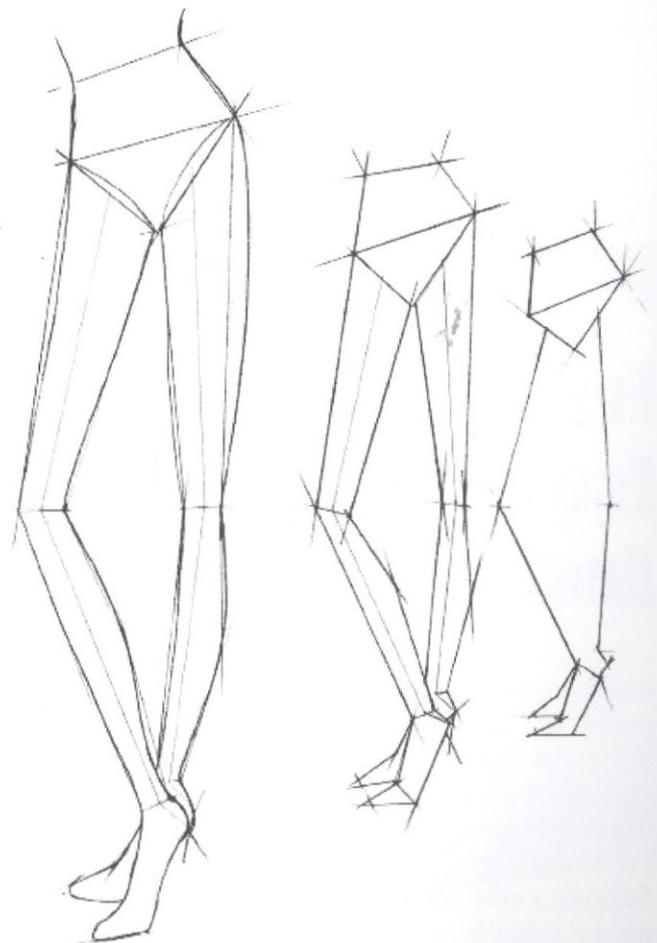
CAPÍTULO 6

***Extremidades Inferiores. Forma Esquemática
y Anatómica***

Forma Esquemática y Anatómica

La forma de las piernas es cilíndrica y muy alargada (puede tener 5-6 o más cabezas de largo). Observe la articulación de cadera, rodilla y tobillos, allí cambia de orientación según la vista que dibujemos. Otro detalle importante es la línea de movimiento, ella nos da el equilibrio armónico del cuerpo.

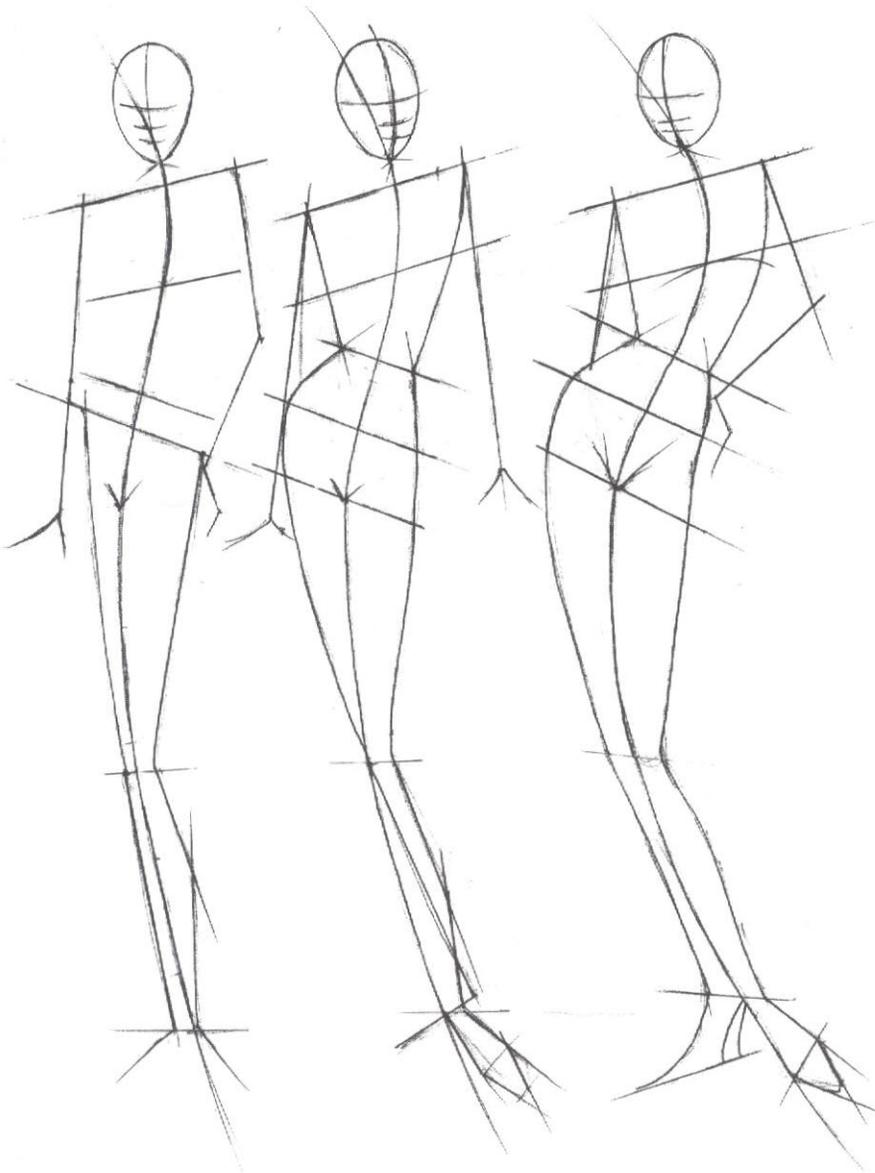

Forma Esquemática y Anatómica

Experimente dibujando con modelos al natural, con fotografías o con revistas. Practique bastante con poses variadas y ojalá con una relación de movimiento y buscando siempre proporción y naturalidad. Seguido a esto terminamos con el pie o el calzado.

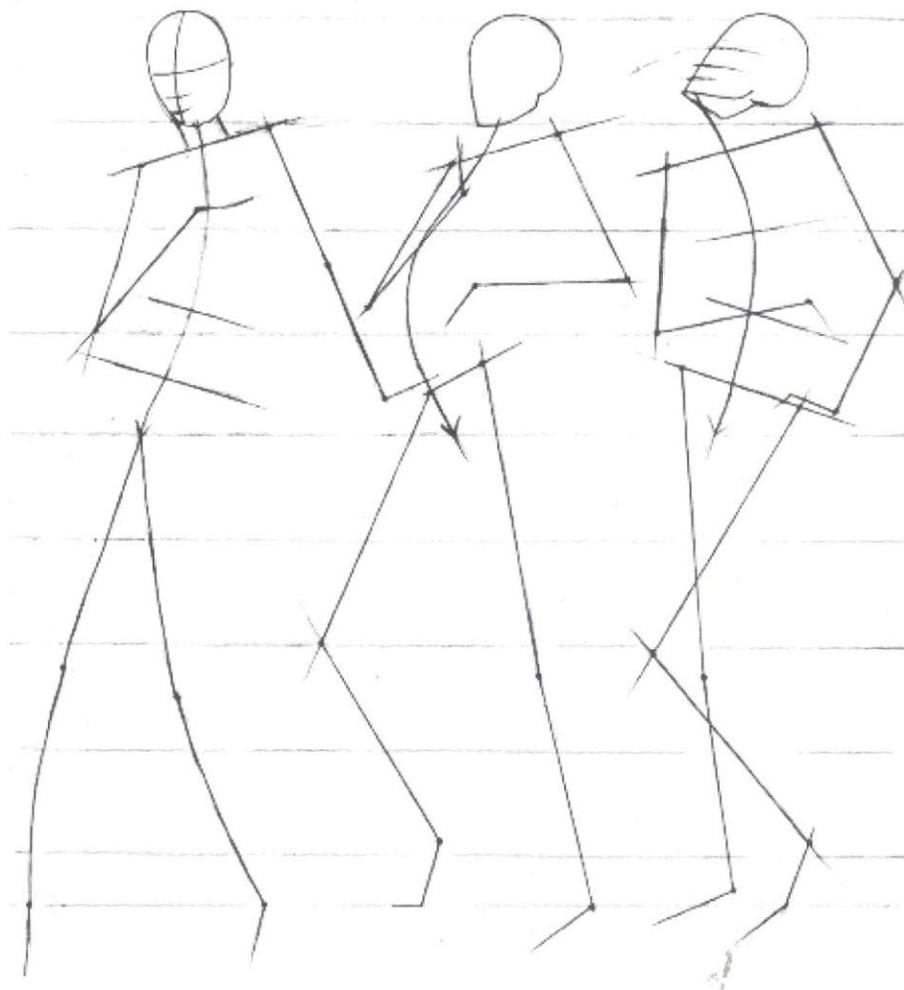
CAPÍTULO 7

La Figura en toda su Dimensión.
Forma Esquemática y Anatómica

Esquemas Rápidos

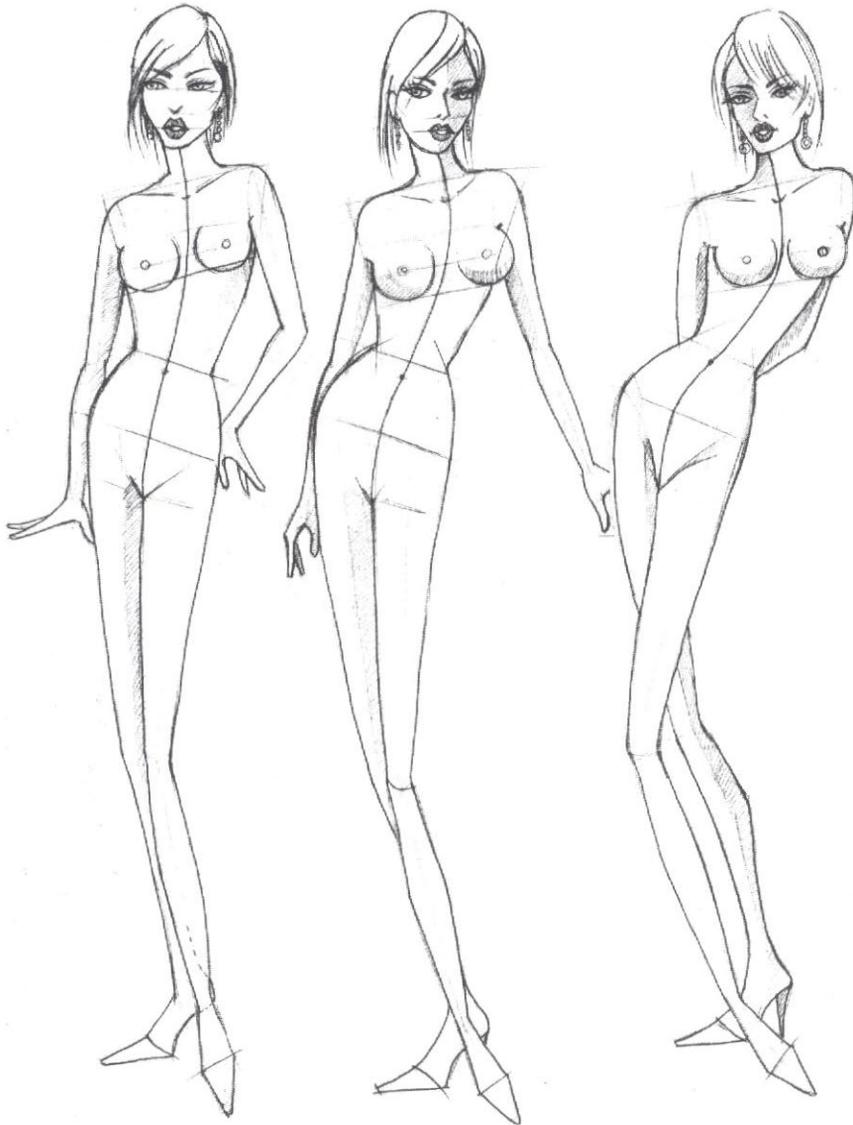
Como su nombre lo dice son bocetos rápidos de cualquier idea que tengamos en mente o alguna imagen que nos llame la atención. Aquí un ejemplo de cómo sacar el máximo provecho sobre una pose inicial con movimientos dinámicos sucesivos y con una estructura rítmica (observar el contraposto). Ver la diferencia entre la figura 1 y la figura 3.

Esquemas Rápidos

Con éstas líneas iniciales tenemos la primera idea de cómo puede ser el figurín. Practicar bastante con los esquemas rápidos hasta hacerlo de memoria.

Hacer estudios de los distintos movimientos del cuerpo, ellos nos dan la facilidad posterior para lograr buenas poses.

Formas Anatómicas Frontal y 3/4

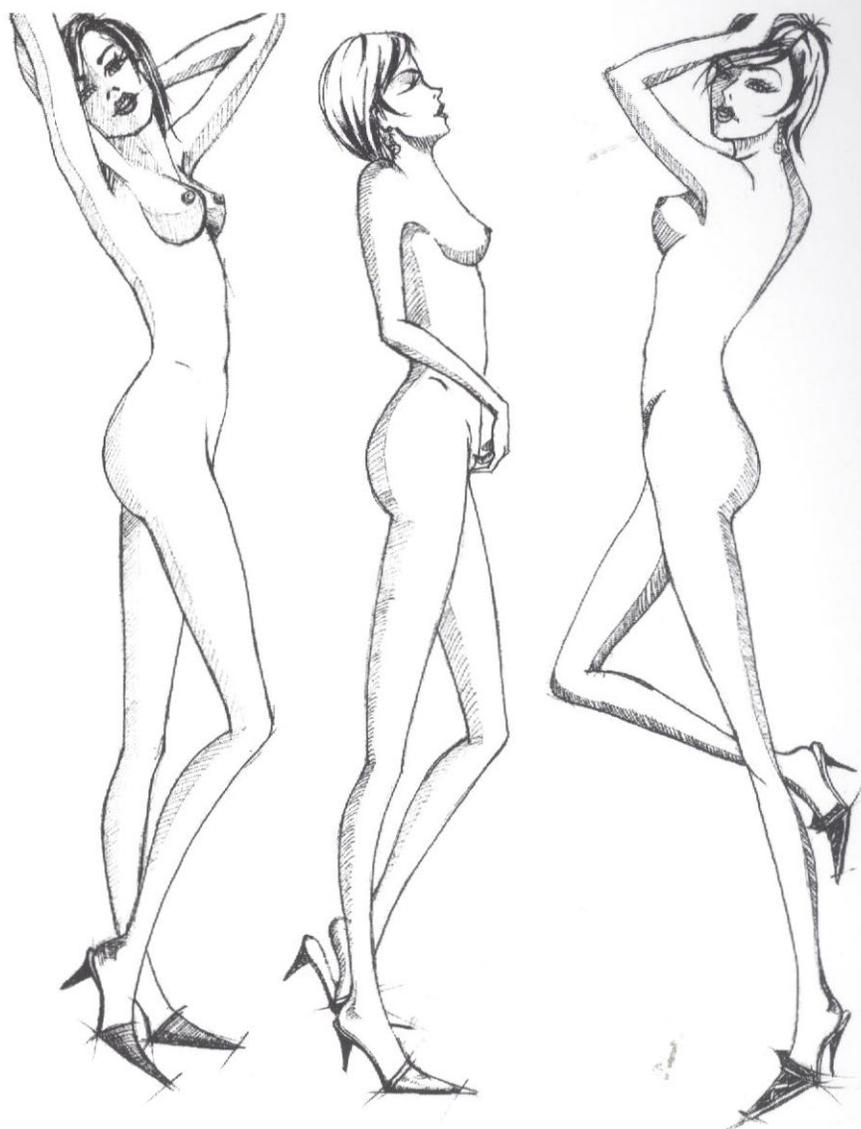
La relación de movimiento entre las diferentes partes del cuerpo, resulta un cuerpo armonioso con estructuras dinámicas. Si desplazamos la cadera hacia uno de los lados, logramos resultados muy llamativos y sensuales.

Formas Anatómicas Frontal y 3/4

Formas Anatómicas. Otra forma de desarrollar el movimiento es lograr acción y ritmo con las extremidades tanto superiores como las inferiores.

En esta página encontramos Dibujos originales de Andrew Loomis, extraídos del libro digital “La figura humana en todo su valor”, con un retoque por el autor de este libro.

Formas Anatómicas

Perfil

El perfil es de gran utilidad para crear nuevas posturas con el cuerpo. Observe la relación de movimiento entre pierna izquierda y derecha, con esto se busca romper la verticalidad.

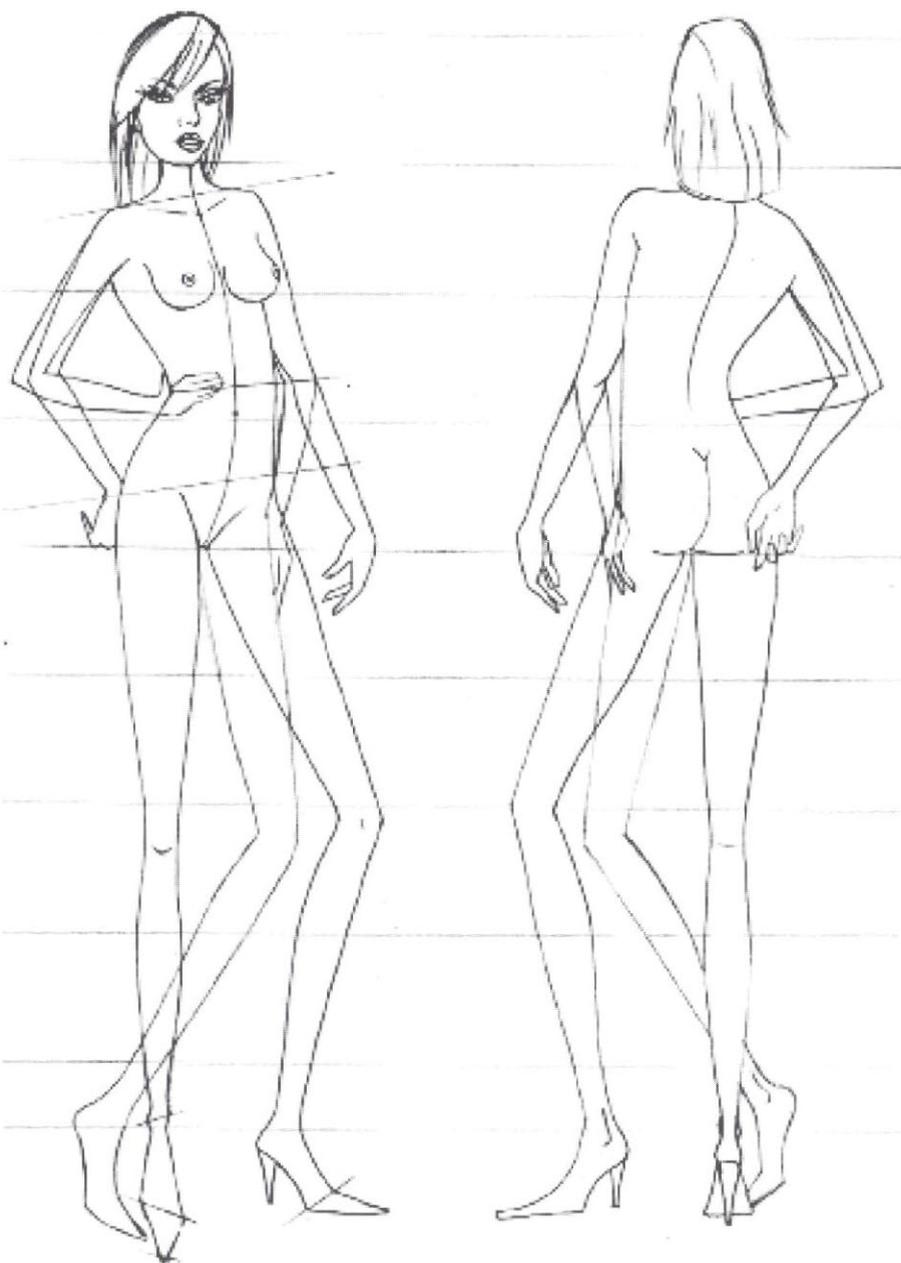
En esta página encontramos Dibujos originales de Andrew Loomis, extraídos del libro digital “La figura humana en todo su valor”, con un retoque por el autor de este libro.

Formas Anatómicas Espalda y 3/4

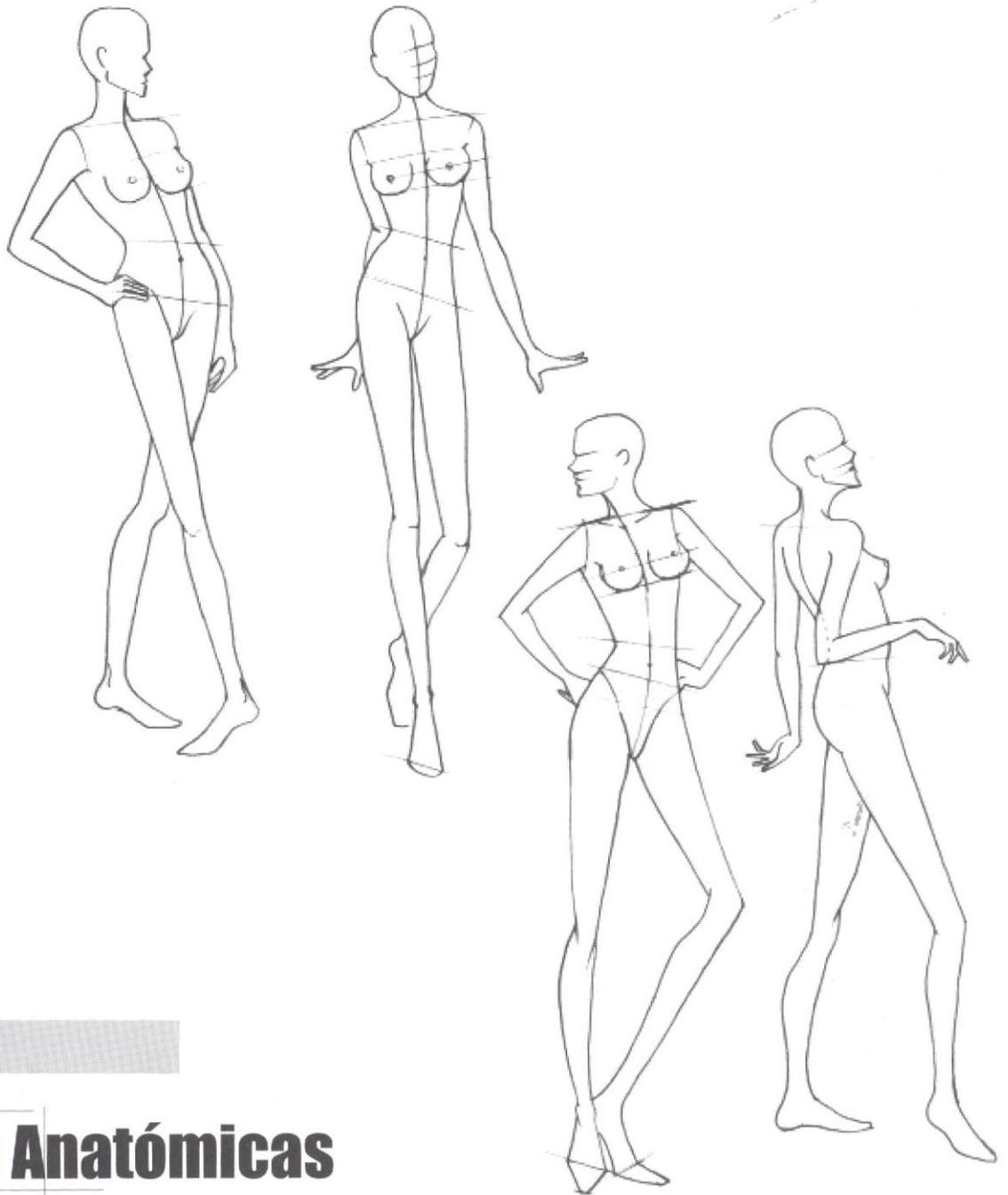
La vista de espalda puede convertirse en una vista de gran vigor si logramos imponer acción, glamour y belleza.

En esta página encontramos Dibujos originales de Andrew Loomis, extraídos del libro digital “La figura humana en todo su valor”, con un retoque por el autor de este libro.

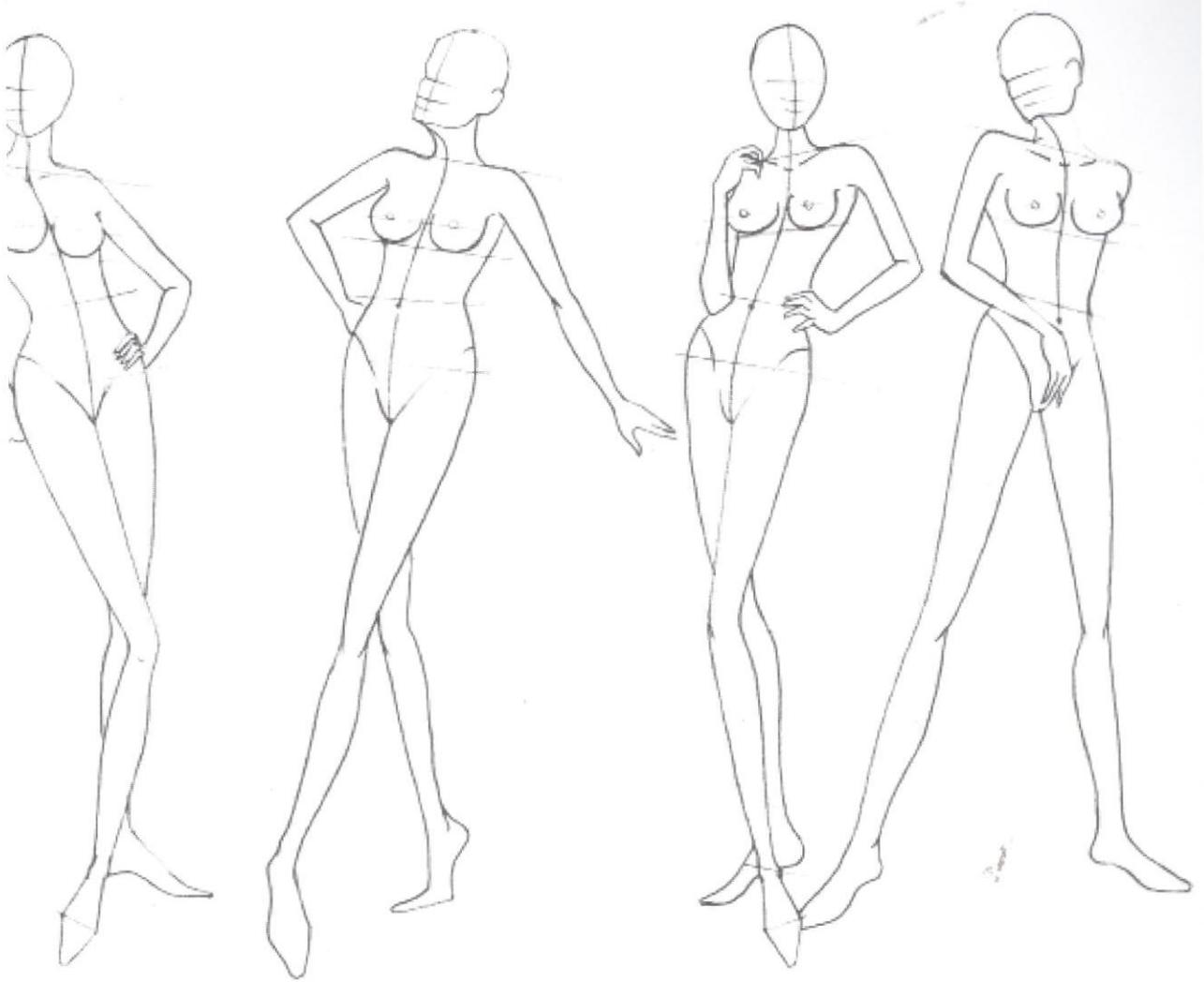
Formas Anatómicas

En estas poses encontramos un movimiento frente- espalda, muy utilizado para las colecciones, con la posibilidad de dibujar diferentes alternativas para las extremidades, tanto superiores como inferiores y sin necesidad de mover el tronco.

Formas Anatómicas

Los dibujos deben ser ágiles y con formas esquemáticas y anatómicas. La relación de movimiento, la naturalidad y el ritmo resulta impactante.

Formas Anatómicas

Dibuje estas figuras y muchas más otras actitudes. Recuerde dibujar del natural, utilice revistas o fotografías.

CAPÍTULO 8

Estudio de Vestuario

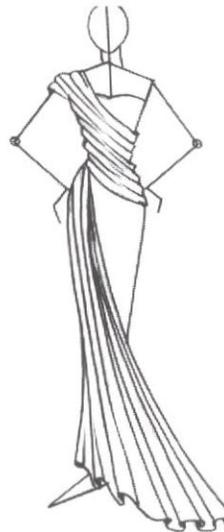
Telas pesadas en fibras naturales (pañós, jeans, gabardinas, etc)

Telas pesadas en fibras sintéticas con poco poliéster y plastificados

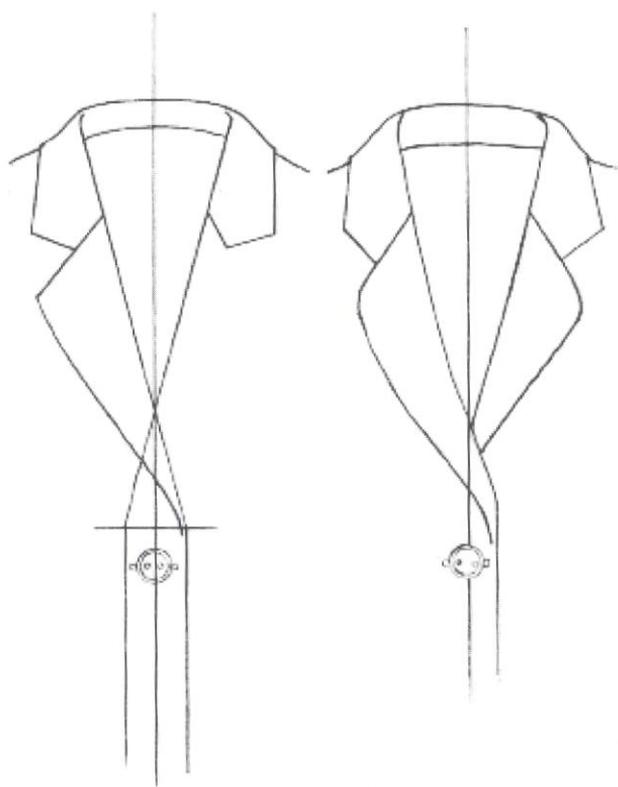
Telas medianas (satín, algodón, lino)

Telas livianas y velos en fibras naturales

Caída de las Telas

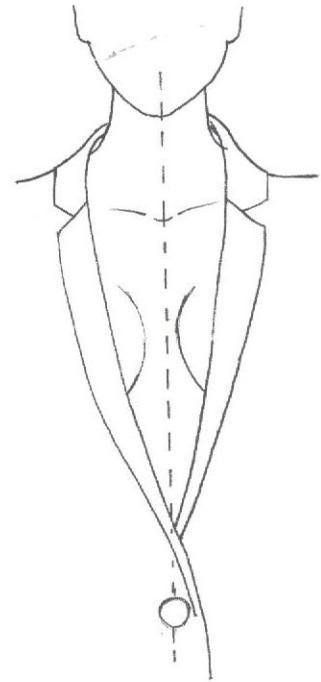
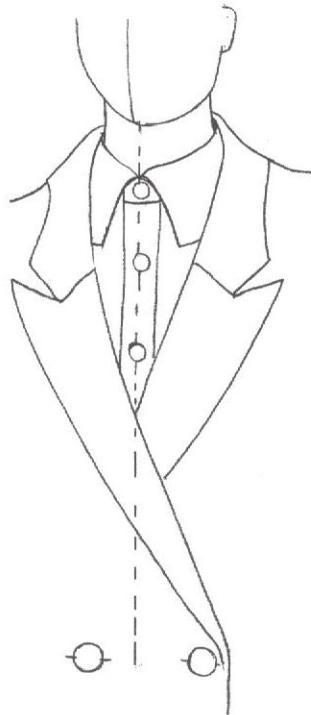
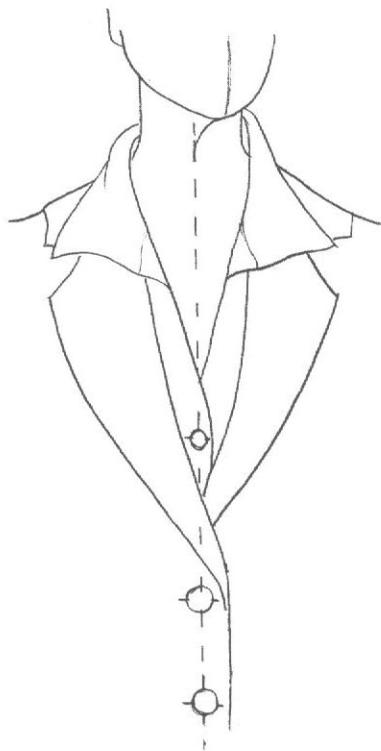
Según el peso, grosor y composición de un material textil sobre el cuerpo se hacen mas o menos voluminoso y sus ondas de vuelo mas suaves o rígidas dependiendo del tipo de tejido.

Construcción de un Cuello Sastre

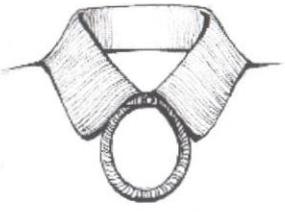
Dibuje la forma del sobrecuello así como la posición y la abertura de la solapa. En una sola línea que representa el borde de la costura, termine la solapa y defina el tamaño y forma de la vuelta de ésta hasta la altura del botón.

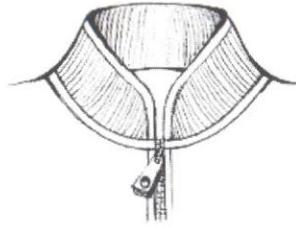

Construcción y Cierre de Solapa

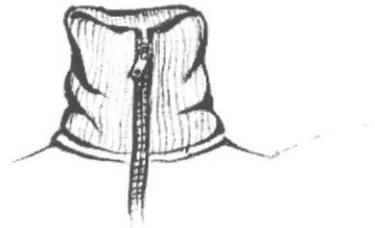
Las variaciones de los cuellos sastres dependen sobre todo de la abertura de la solapa, de la longitud del sobrecuello y de la anchura de la solapa.

1- Cuello Camisero con Lágrima

2- Cuello Mao con Cremallera

7- Cuello Cisne con Cremallera

3- Cuello de Chaqueta con Smoking

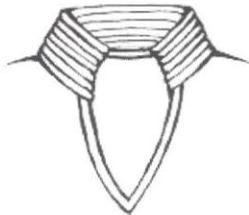
4- Cuello de Chaqueta con solapa

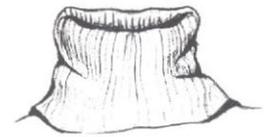
8- Cuello Fantasía Cisne Anudado

5- Cuello de Chaqueta Camisero

6- Escote de Fantasía Mao Atabillado con Pico

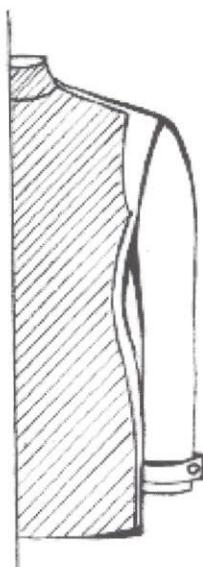

9- Cuello Cisne Clásico

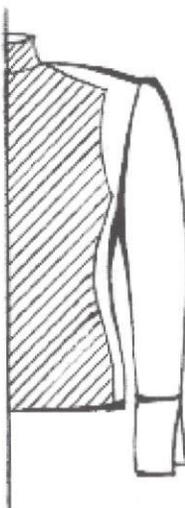

10- Cuello Cisne abotonado a un lado

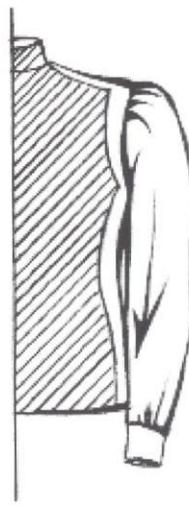
Cuellos

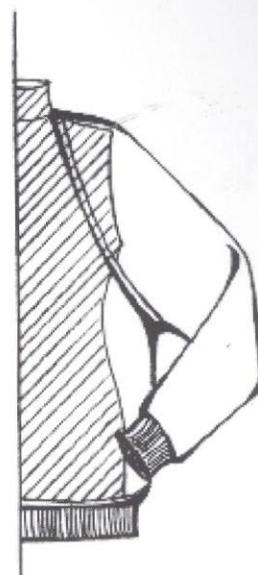
1-Manga sastre

2-Manga con Hombreira

3-Manga camiseta con pliegues

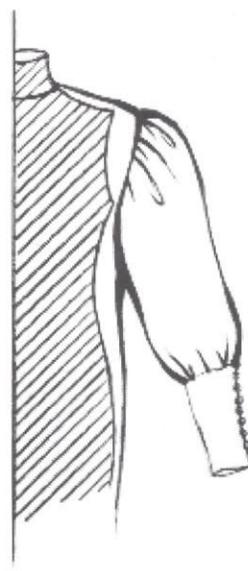
4-Manga Ranglan

5-Manga Kimono

6-Manga con sisa amplia

7-Manga con Pliegues y Frunces

Mangas

Cuellos y Mangas

Analice los diferentes tipos de cuellos, la forma envolvente según el diseño. Las mangas pueden tener cierta holgura dependiendo el tipo de diseño y de vestuario y allí mismo la postura de la manga y del brazo para el figurín.

Cuellos y Mangas

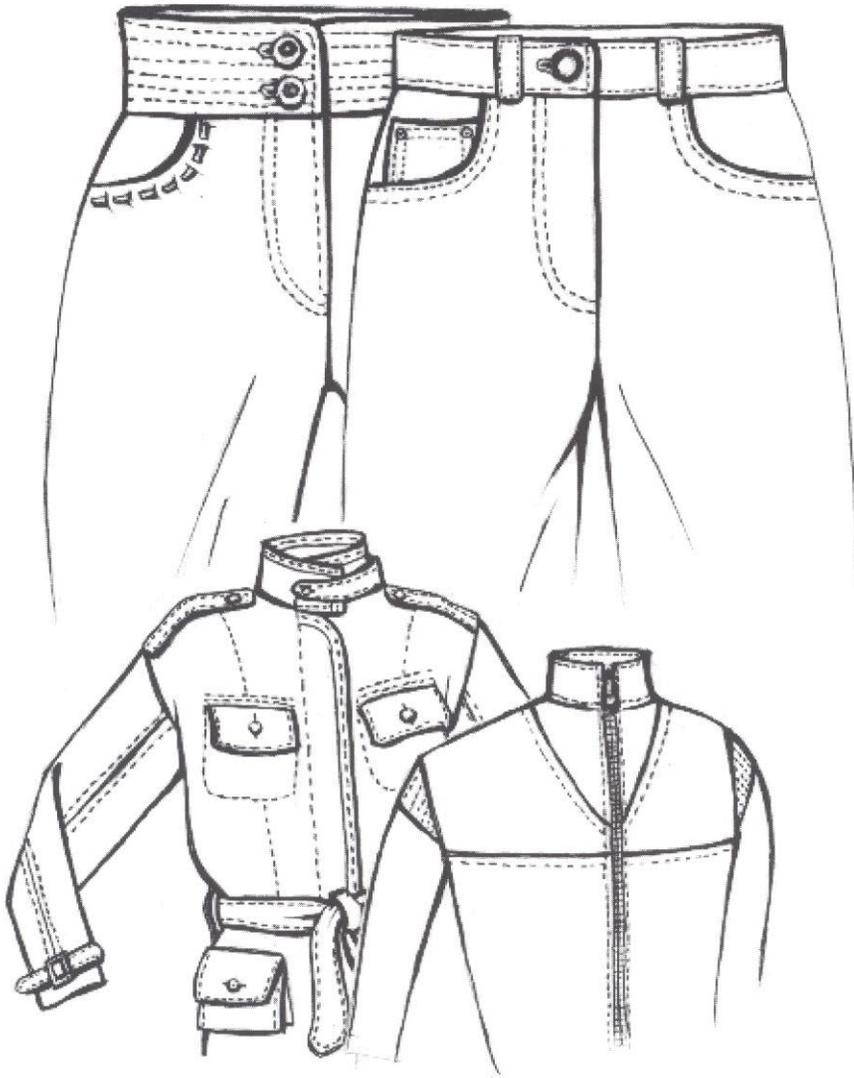
Una manga puede dibujarse sobre diferentes líneas, una de ellas es la línea del hombro, realzándola y si es el caso con hombreras.

Observe con atención los diversos estilos como encajan en el cuerpo, reflejando variedad de cuellos y mangas lo mismo en la altura y amplitud de las formas.

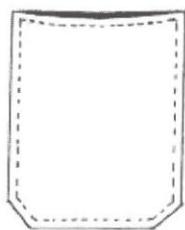
Cuellos y Mangas

Búsqueda de poses, diseños y expresión. Estos son algunos ejemplos de cómo lograr armonía en el cuerpo con la prenda: movimiento, expresión corporal y facial, dirección de la mirada, postura de brazos y desde luego el diseño de la prenda.

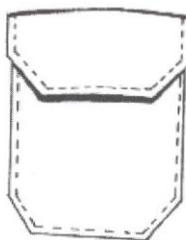

Detalle en la Prenda Pespuntes

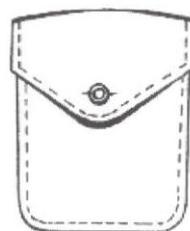
Estos forman el acabado de un traje y se dibujan con un trazo más fino. Se emplea una línea discontinua y pequeña para mostrar los detalles de costura a la vista.

1-Bolsillo de Parche Pespunteado

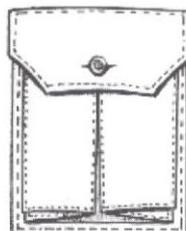
2-Bolsillo de Parche Pespunteado con tapa

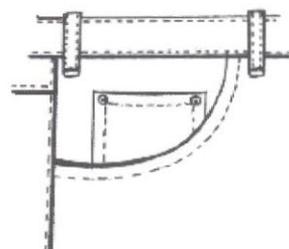
3-Bolsillo de parche Pespunteado con tapa en punta y Botón

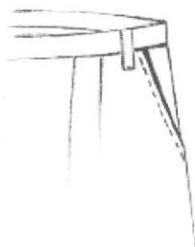
4-Bolsillo Parche con Ribete

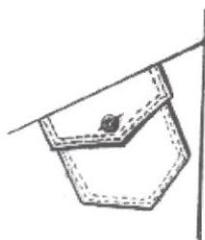
5-Bolsillo con Tapa y Fuelle

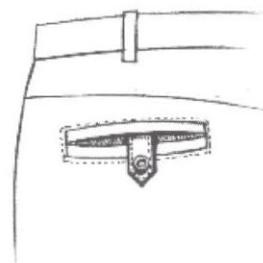
6-Bolsillo Diagonal Curvo con relojera

7-Bolsillo diagonal

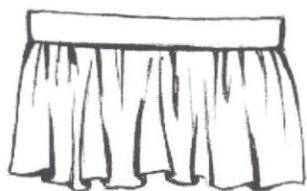

8-Bolsillo con tapa al Bies

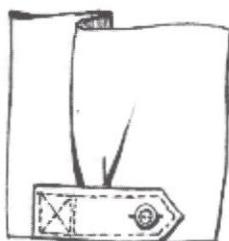

9-Bolsillo de ribete abotonado con Charretera

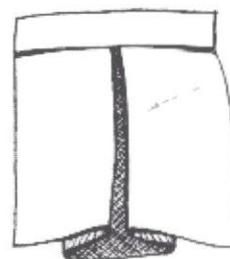
Bolsillos

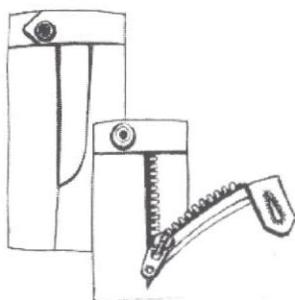
1-Frunces

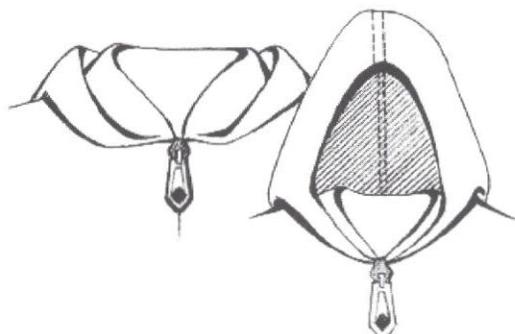
2-Charretera de cierre

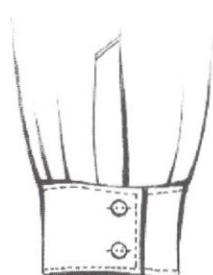
3-Pliegue con Fuelle

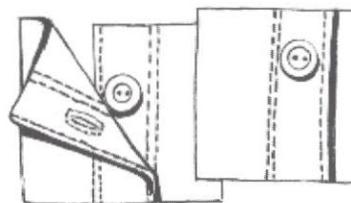
4-Detalle de Bragueta de Pantalón con Cremallera

5-Capota Bajada y Subida

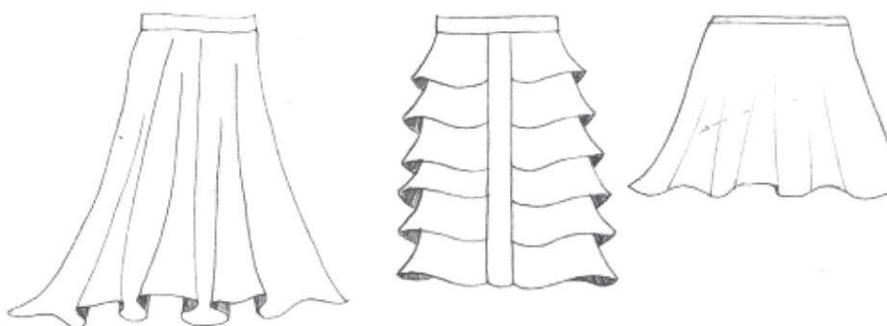

6-El Puño

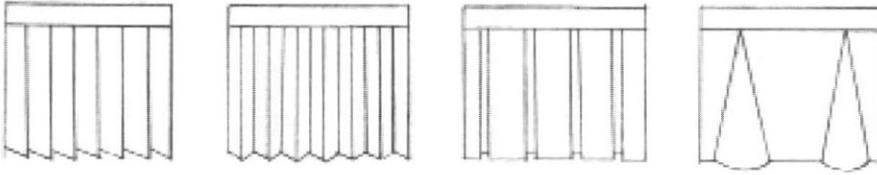
7-Detalle de Perilla (Botonadura)

Puntos Especiales

Volantes

Dibuje primero una forma esquemática acampanada y con ella forme ondulaciones con diferente amplitud (y con vuelo si es necesario), esto sugiere movimiento de la prenda, quedando Volantes ó Boleros más creativos y dinámicos.

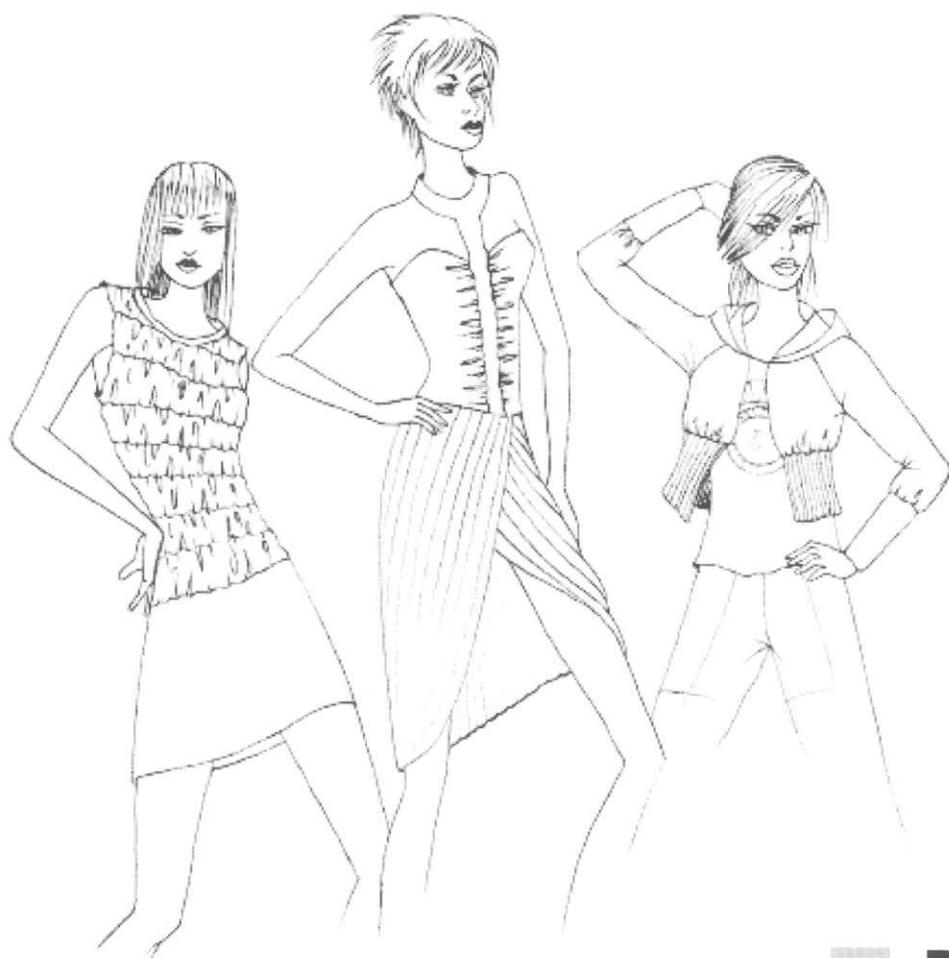
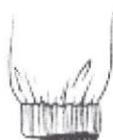
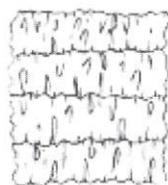
Plisados

Para dar mayor dinámica a éstas prendas hay que buscar movimiento en el cuerpo (en este caso las piernas), para así conseguir unas prendas con buena soltura evitando la sensación de rigidez.

Drapeados

Los drapeados se forman por la amplitud y el movimiento de las telas, pero hay que tener cuidado con este tipo de vestuario y no caer con un dibujo de prendas poco flexibles. Lo primero es lograr una sensación de vuelo, luego realizar líneas onduladas (éstas nos da la caída en las telas) y con ellas hacer buen movimiento y buscar que la tela tenga soltura y naturalidad.

Recogidos

La realización de recogidos se demuestra con líneas onduladas y diferente largo. Teniendo como base la costura (muchas veces con resorte), desde allí se traza líneas cortas ya sea hacia arriba o hacia abajo o izquierda –derecha.

CAPÍTULO 9

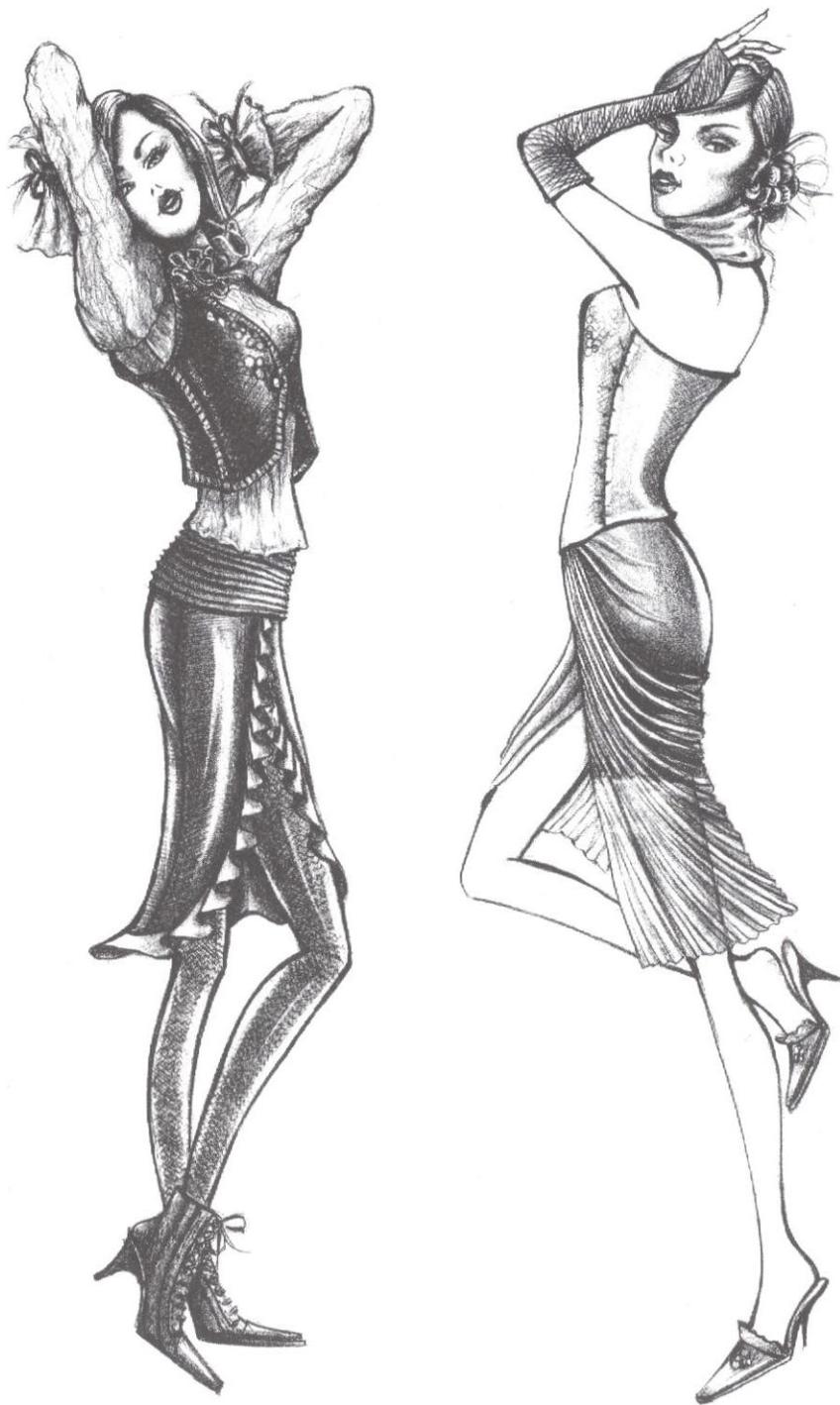
El Traje Sobre el Cuerpo

Vista Frontal y 3/4

Esta es la fase definitiva para el figurín. Lo primero es estudiar la pose, que sea natural, sugestiva y armoniosa, son esquemas rápidos para encontrar la ideal. Luego se hace el montaje de vestuario, de manera que encaje muy bien en el cuerpo, se continúa con la puesta de detalles como ondulación, vuelos, arrugas, pespuntes y accesorios. Para la fase definitiva nos apropiamos de una técnica con la cual logremos representar con soltura y expresión el figurín, cuidando cada uno de los detalles y haciendo búsquedas con efectos ya sea en las texturas o con un buen sombreado. El efecto de luz y sombra en alto contraste crea un gran impacto visual en la ilustración.

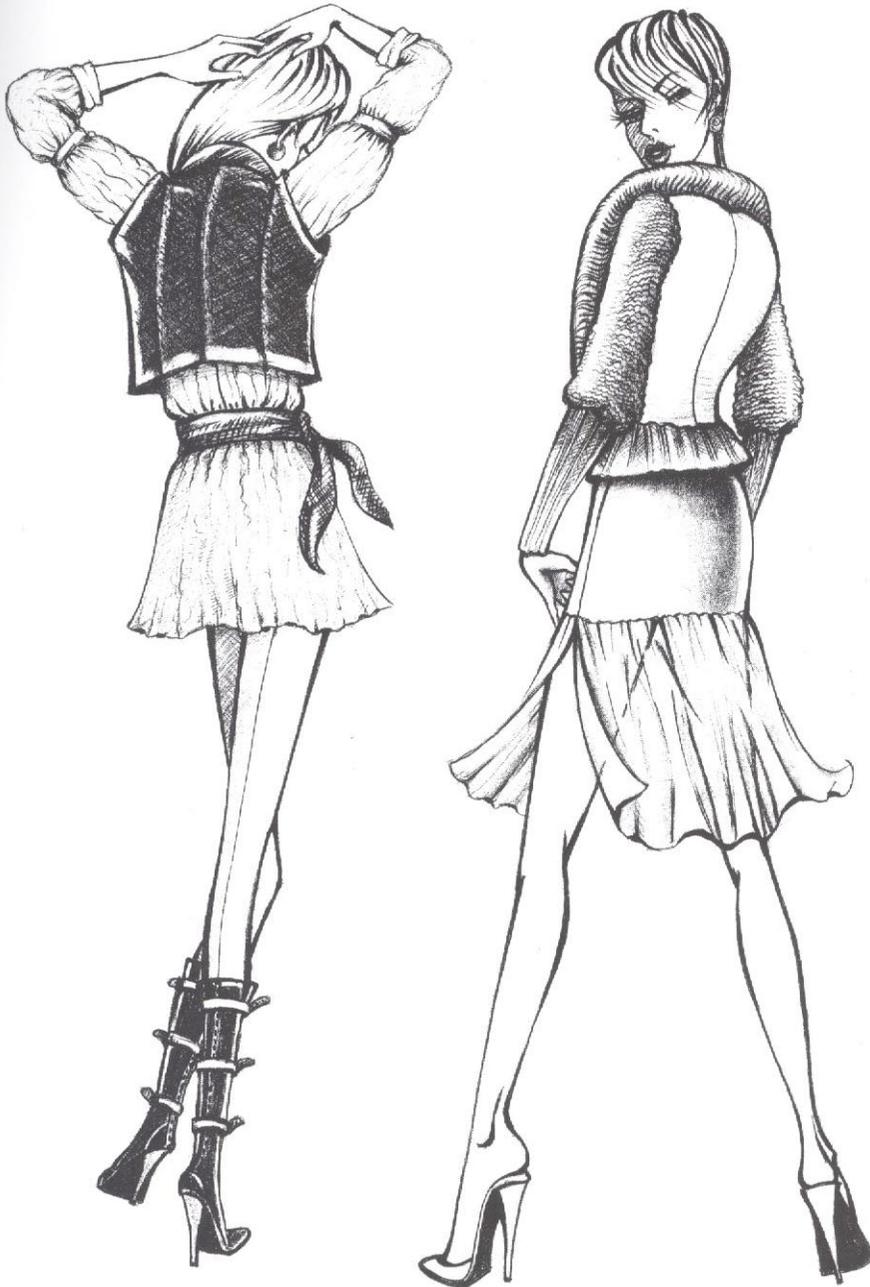
En las páginas siguientes encontramos una idea clara para la presentación final del figurín en blanco y negro.

Vista de Perfil

En esta página encontramos Dibujos originales de Andrew Loomis, extraídos del libro digital “La figura humana en todo su valor”, con un retoque y montaje de vestuario por el autor de este libro.

Vista de Espalda, y 3/4

En esta página encontramos Dibujos originales de Andrew Loomis, extraídos del libro digital “La figura humana en todo su valor”, con un retoque y montaje de vestuario por el autor de este libro.

**Vista de Espalda,
y 3/4**

CAPÍTULO 10

Galería de Estudiantes. Breve Resumen

Galería de Estudiantes

Breve Resumen

En las siguientes páginas encontramos algunos de los dibujos realizados por mis estudiantes. En ellos se observa el avance entre las primeras clases y al final del primer semestre. Pero los cambios significativos se evidencian en el transcurso del segundo semestre.

Los Estudiantes cuyos figurines reproduzco, asistieron a una clase de 2 horas semanalmente durante quince semanas y recibieron aproximadamente las mismas orientaciones que se incluyen en este Manual.

Los estudiantes han experimentado una transformación en su modo de ver y de dibujar.

El talento básico que los estudiantes adquirieron durante las quince lecciones fue aprender a percibir.

El cambio que se observa en la habilidad para dibujar refleja un cambio igualmente significativo en la capacidad de ver.

Consideremos los dibujos desde este punto de vista como un registro visible del progreso en la capacidad de percepción.

Casi todos mis estudiantes logran un progreso similar. Estas ilustraciones son ejemplos típicos de lo que se puede conseguir con esta guía.

SAMUEL SÁNCHEZ

SAMUEL SÁNCHEZ

SAMUEL SÁNCHEZ

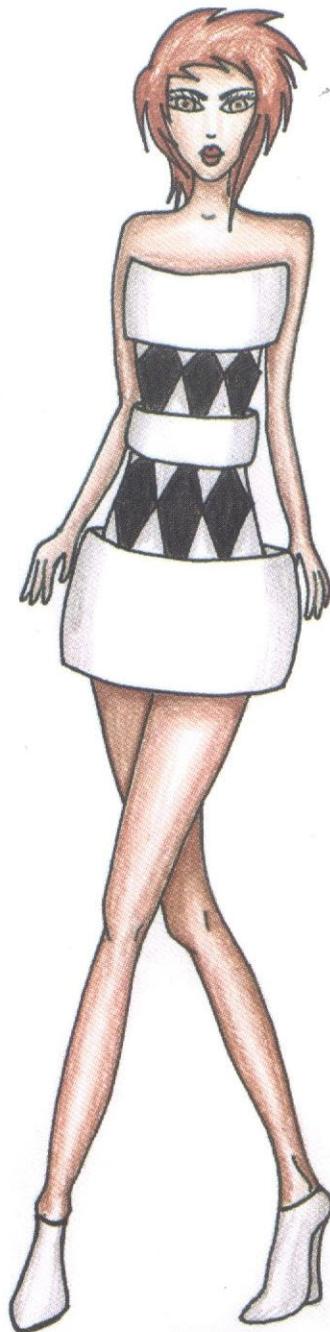
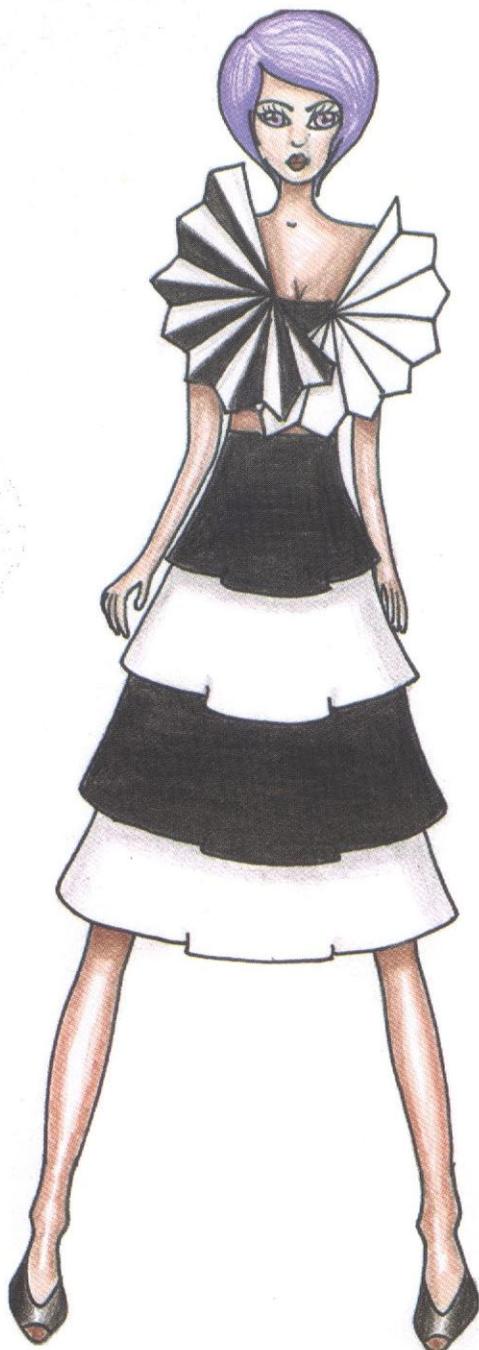
**JUAN SEBASTIÁN
ZÚÑIGA**

**ANA MARÍA
SALAZAR**

**ANA MARÍA
SALAZAR**

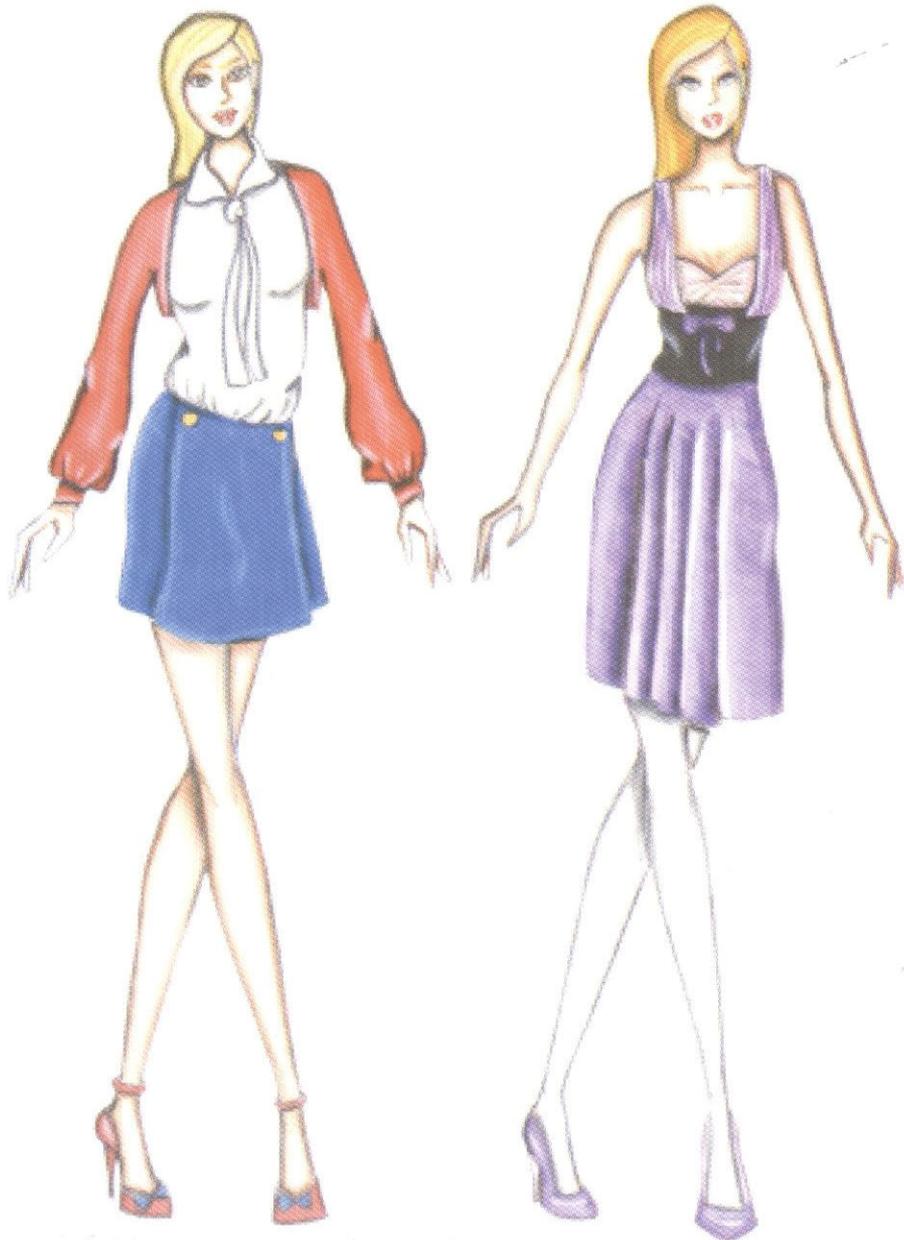
VANESA OCAMPO

JOHANA PINILLA

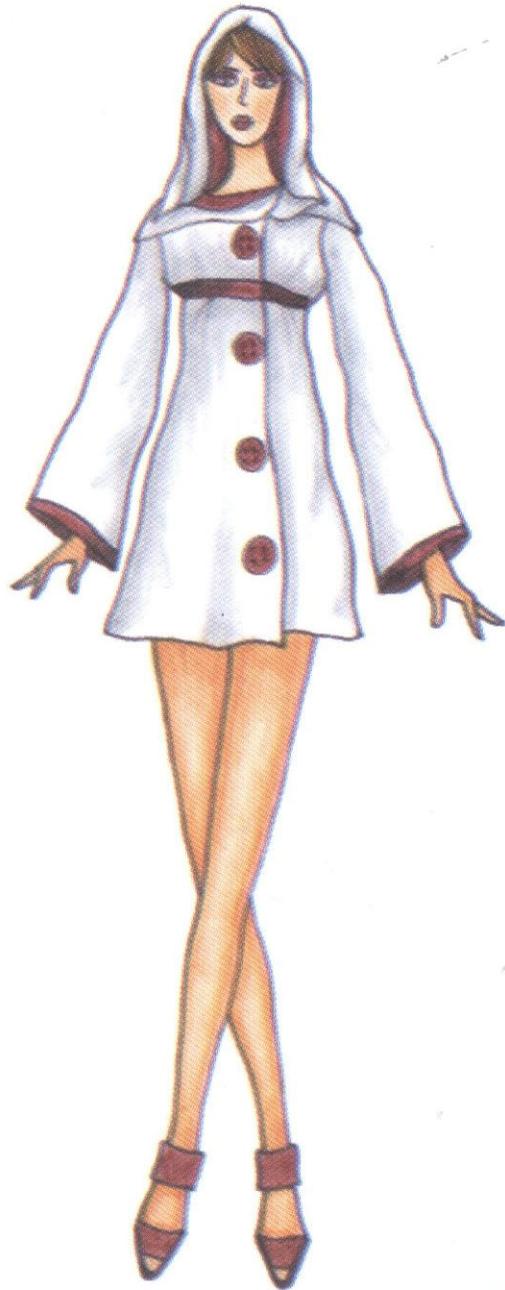
NATALIA MUÑOZ

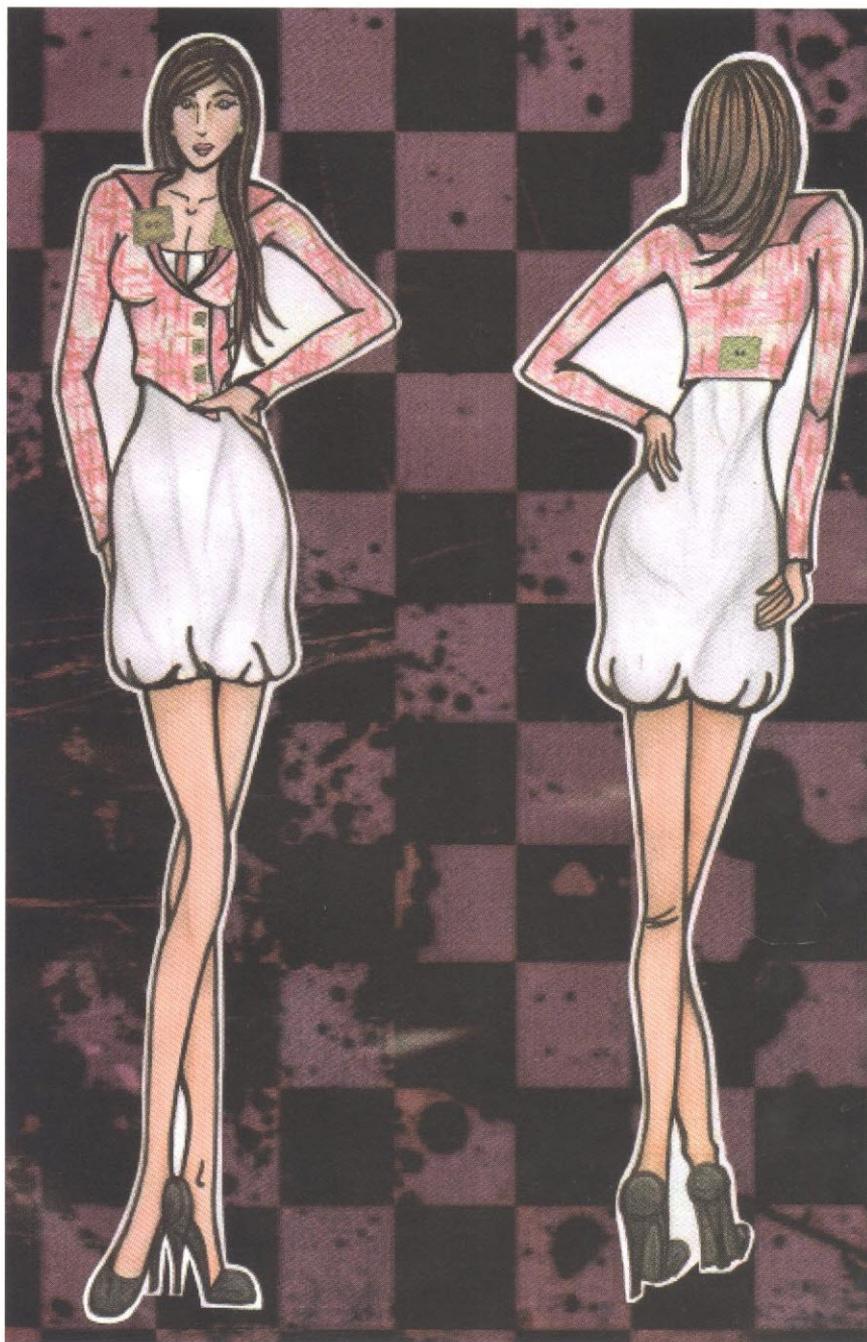
MARIANA DÍAZ

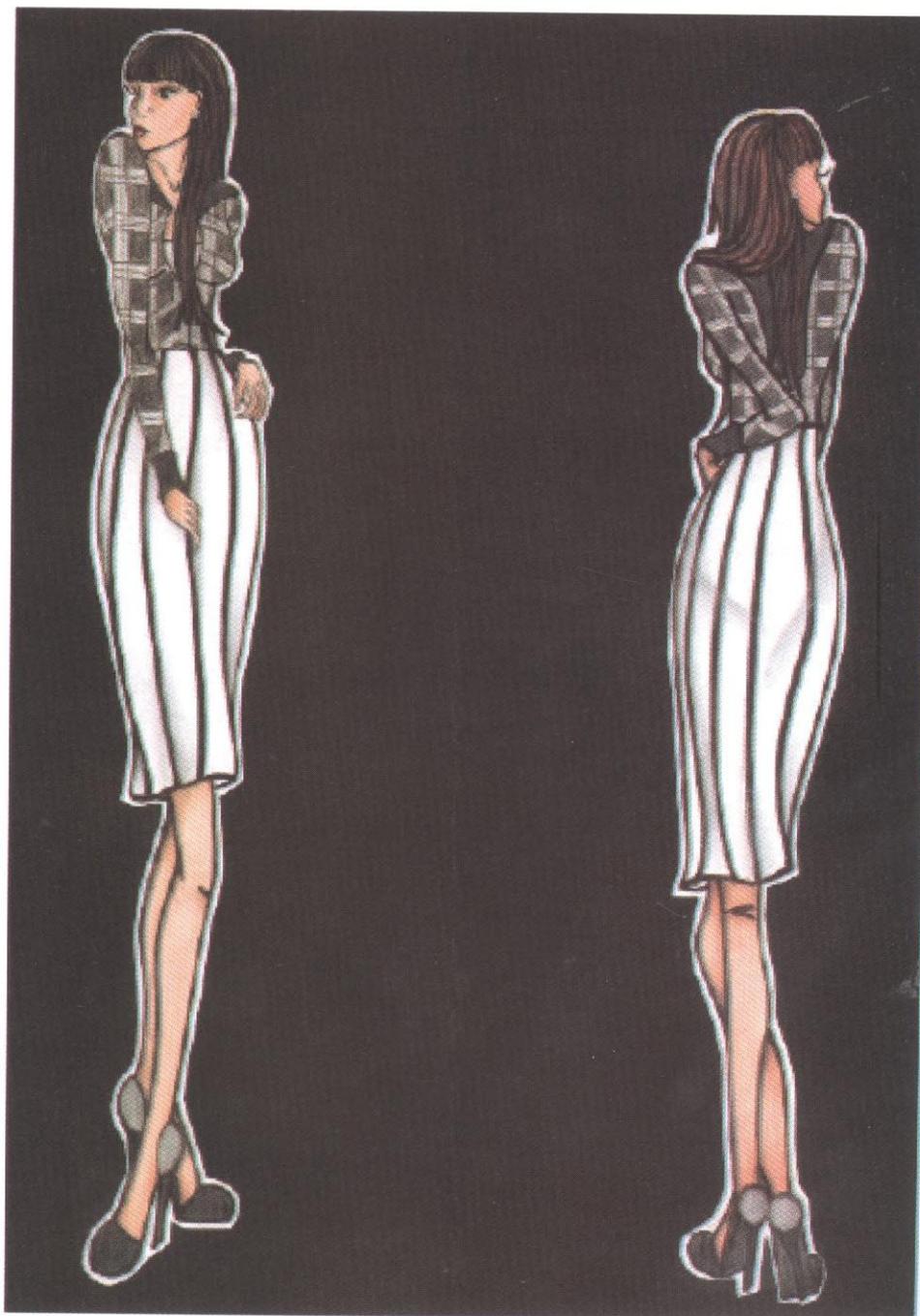
MARIANA RODRÍGUEZ

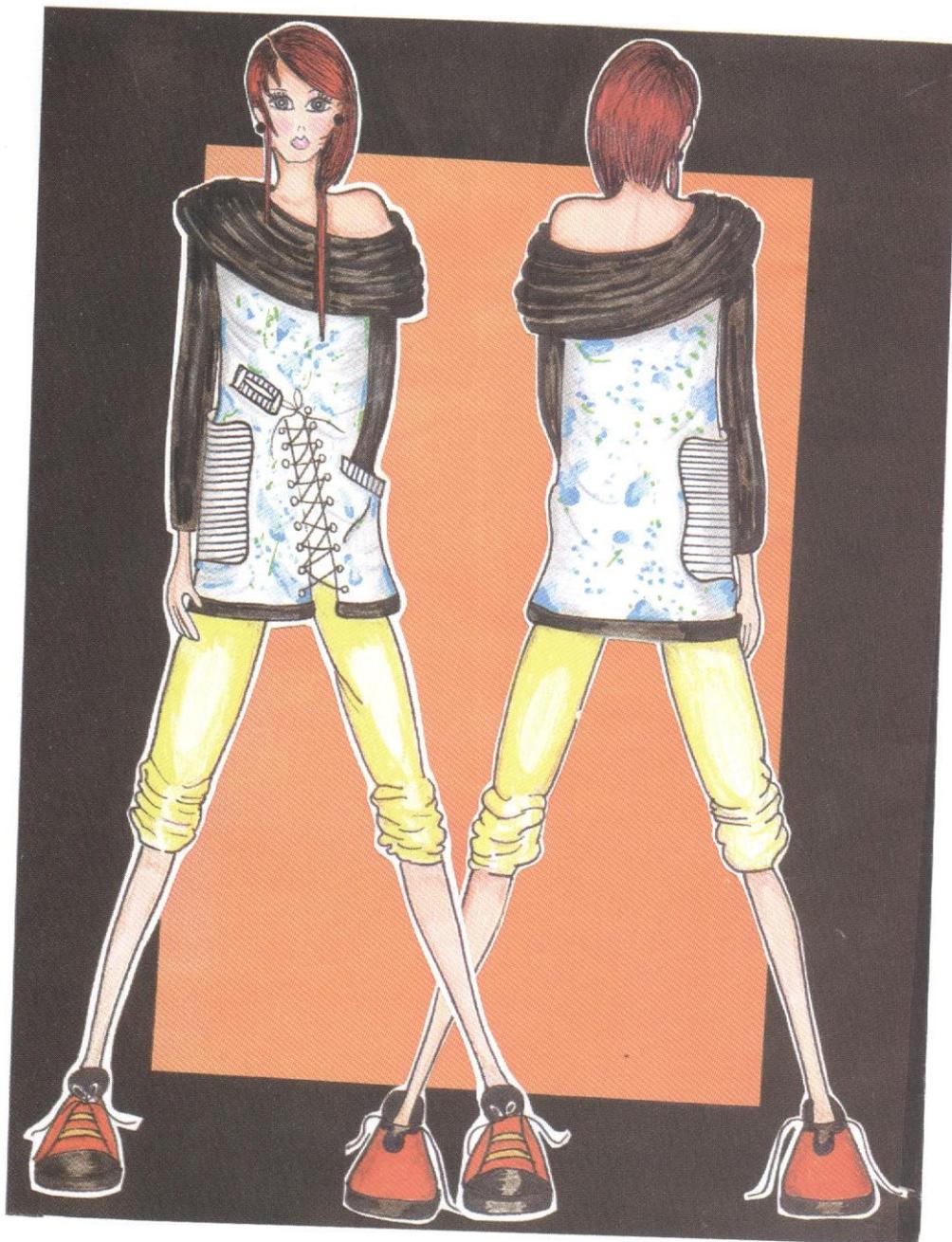
MÓNICA LEÓN

DANIELA PATIÑO

DANIELA PATIÑO

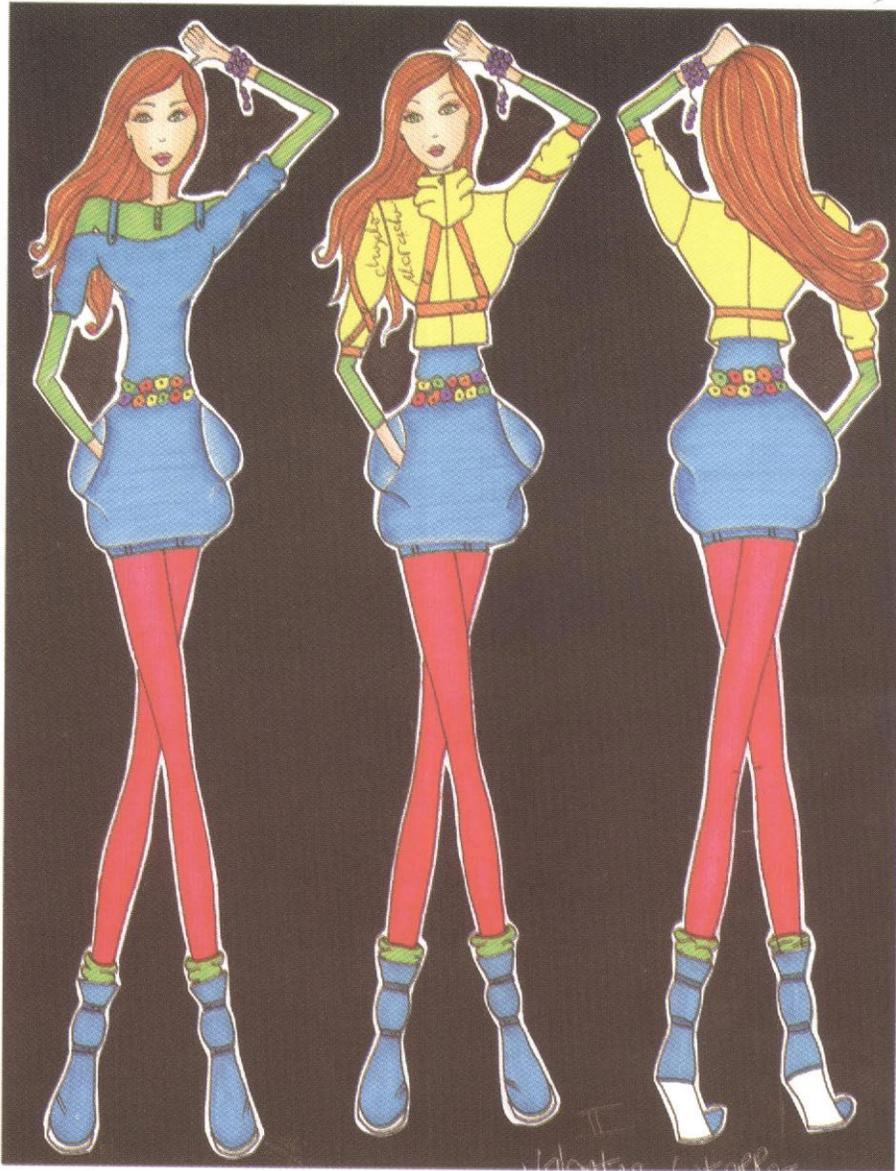
**LUIS FELIPE
OSORIO**

**LUIS FELIPE
OSORIO**

**VALENTINA
GUTIERREZ**

**VALENTINA
GUTIERREZ**

BIBLIOGRAFÍA

- PARRAMÓN, José. Cómo dibujar la figura humana. Edit. Parramón, Barcelona.
- SIMPSON, Ian. Curso completo de dibujo. Edit. Blume, Barcelona.
- VILLEGAS, Benjamin. Atavios.
- BORRELLI, Laird. Ilustradores de moda hoy. Edit. Acanto.
- THATHAM, caroline. Curso de diseño de moda.
- LAS BASES DEL DIBUJO. No 2 y No 3, Colección Leonardo. Vinciana editora.
- SIMPSON, Ian. Curso completo de dibujo. Edit. Blume, Barcelona. 1995
- EDWARDS, Betty. Dibujar con el lado derecho del cerebro. Edit., Blume, Madrid. 1984
- SMITH, Ray. Dibujar la figura humana. Edit. Blume. Barcelona 1996
- TODO SOBRE LA TÉCNICA DE LA ILUSTRACIÓN. Eddit. Parramon. Barcelona 2000
- COMO DIBUJAR MANGA, vol. 4, 5 y 7. Edit. Norma. Barcelona 2002
- SERPIERI, Bocetos. Edit. Norma.
- IRELAND, Patrick John. Fashion design Illustration Women. Edit. Bastford, London
- DIBUJO PARA DISEÑADORES DE MODA. Edit. Parramón. Barcelona, 2008
- MORRIS, Bethan. Ilustración de Moda. Edit. Blume. Barcelona 2007
- DAWBER, Martin. Marcar Tendencia. Edit. Blume. Barcelona 2005
- JONES, sue Jenkyn. Diseño de Moda. Edit. Blume
- MERCE, M. B. El dibujo de Moda. Edit. Leda. Barcelona
- DRUDI, elisaretta. Diseño de prendas sin costuras. Edit. Pepin Press. Malasia. 2007
- CARANICAS, Paul. Antonio's People. Edit. Thames y Hudson
- BURKE, Sandra. Fashion artist. Edit. Sandra Burke. Hong Kong. 2003.
- LOOMIS, Andrew. Dibujos de Cabeza y Manos. Editorial Edicial S.A. Buenos Aires (Libro Digital)
- LOOMIS, Andrew. La Figura Humana en Todo su Valor (Libro Digital)
- EL LENGUAJE DE LA MODA, Índice Book. Barcelona 2008