

FIGURE DRAWING COURSE

From Human Figure to Fashion Illustration

Designers need to draw the human body in movement and they must take into account the relationship between the human body, the materials and the shape of the clothing at the same time. This book is a through study on the techniques for drawing the human figure in fashion design. This title is addressed to designers not being a handbook on drawing. First part is focused on the human body and the second on the clothing.

Author's biography

Juan Baeza is a Graphic Designer and Illustrator. Professor at the prestigious University of Palermo in Argentina. He also works as a freelance for several agencies, producers and publishing houses.

- Dynamic and exhaustive study on the topic.
- A well-known author in the field.
- In-depth explanatory texts for a detailed understanding.
- Visually rich including graphics.

SPECIFICATION

Publication date
March 2014

ISBN: 978-84-15967-06-4

Price approx.: 19,95 € | £17.99 | US \$29.95

Size: 8.25" x 11.80" | 21,00 cm x 30,00 cm

Extent: 208 pages

Color: 1 x 1 or 4 x 4

Illustrations: 224 illustrations in b/w + 30 pages in colour and b&w

Binding: Paperback

promopress

www.promopresseditions.com

Ausias March 124

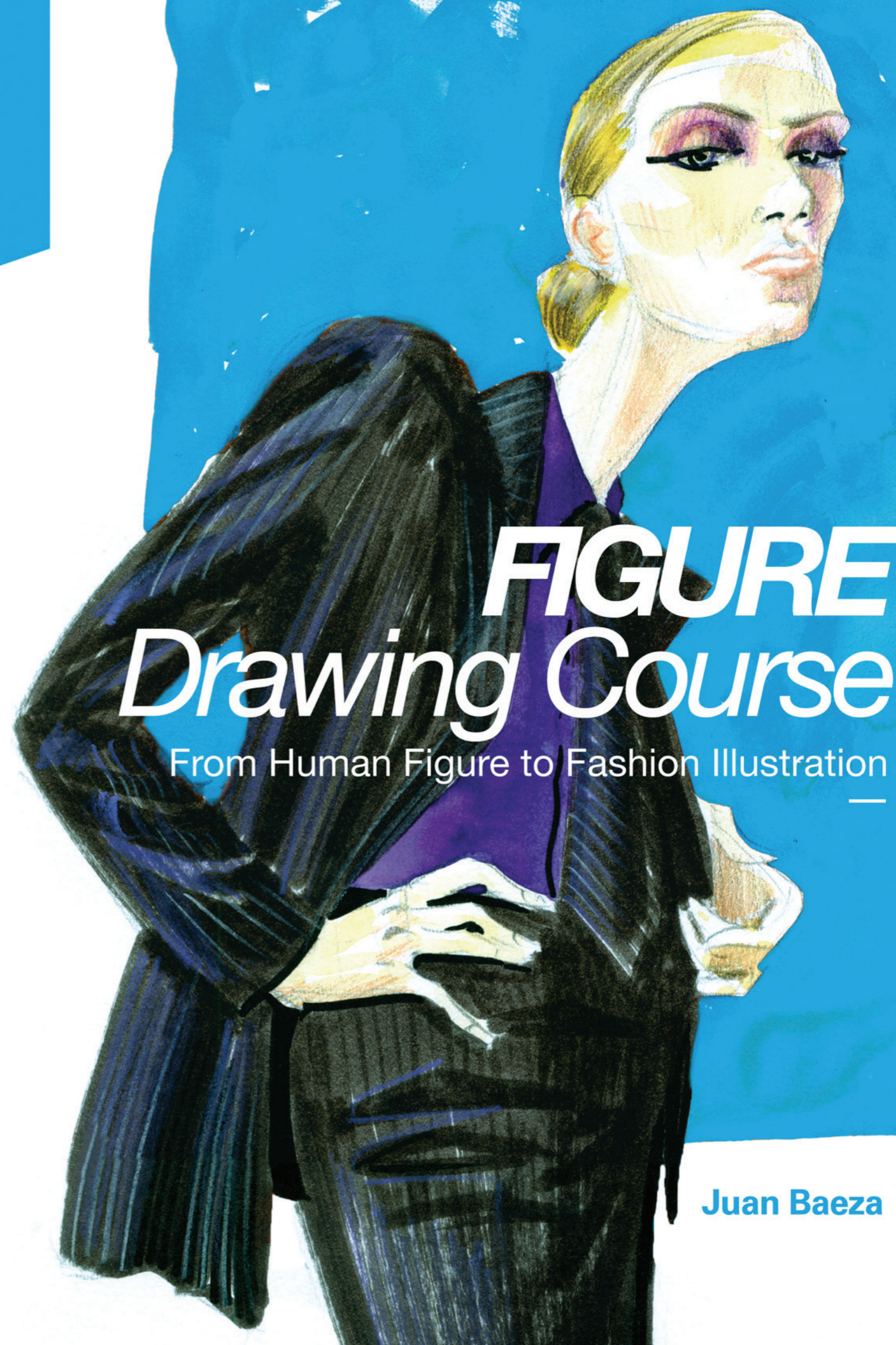
08013 Barcelona

Spain

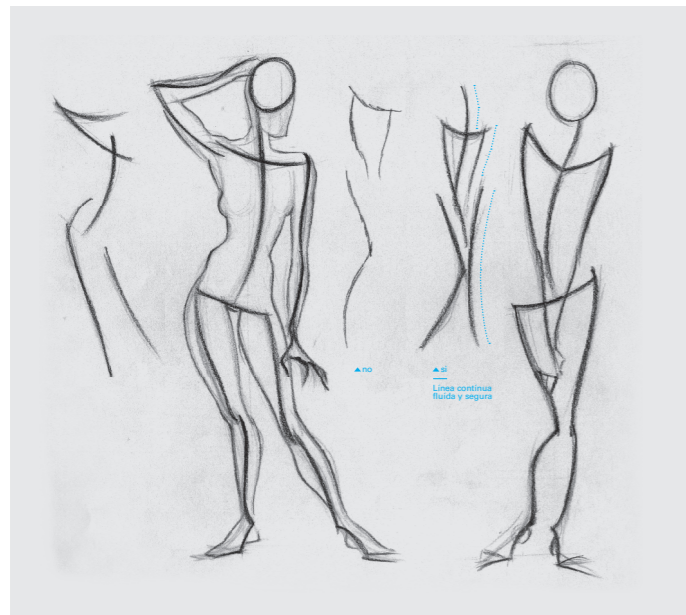
Phone: +34 932 451 464

Fax: +34 932 654 883

sales@promopress.es

Juan Baeza

Dibuja el contorno para que te guíes, no para que lo dibujes / fig. 5

PRIMER ESQUEMA ESTRUCTURAL O ESTRUCTURA CINÉTICA

Este primer esquema estructural al que denominaremos estructura cinética tiene como fin principal el entrenamiento de la línea continua, "la línea de belleza" característica de los organismos naturales. Por otro lado, tan complementario y fundamental como el entrenamiento de una línea dicción, es estructurar la figura en base a la dinámica que le es propia, entendiendo los principios de la postura bipeda, el contrapuesto o equilibrio de la persona de pie, a menudo dispuesta a caer, siempre en delicada dinámica, ágil, emotiva. La aplicación de ambas cuestiones desarrollarán una figura cinética y expresiva que fácilmente se logre de otra manera (por ejemplo, comenzando por la complejidad del contorno) ya que a su vez es una abstracción muy sintética de la estructura humana y realmente al alcance de manos principiantes. Es muy importante comenzar desde aquí y no se salteen esta parte de la instrucción y su respectiva práctica. Esto nos ayudará a tener un buen comienzo evitando así posteriores frustraciones "saltando" la mano del practicante mediante la ejercitación, con una cantidad de elementos abarcables, mínimos, pero precisos datos de proporción y línea.

Fig. 5
No hace falta dibujar el contorno ahora, a veces complica entender la dinámica del cuerpo.

Recuerda: que todavía no estás bien preparado para configurar el contorno, no se lo incorpores hasta no haber logrado una correcta proporción y una comprensión de qué son y cómo se mueven las líneas.

Material didáctico

Para practicar esta parte te conviene utilizar revistas u otro material fotográfico. Atención: las fotos debieran ser de mujeres delgadas, en ropa interior, traje de baño o desnudas con un adecuado contraste de luces que permita descubrir las mencionadas líneas de movimiento asociadas con el esqueleto y la forma muscular.

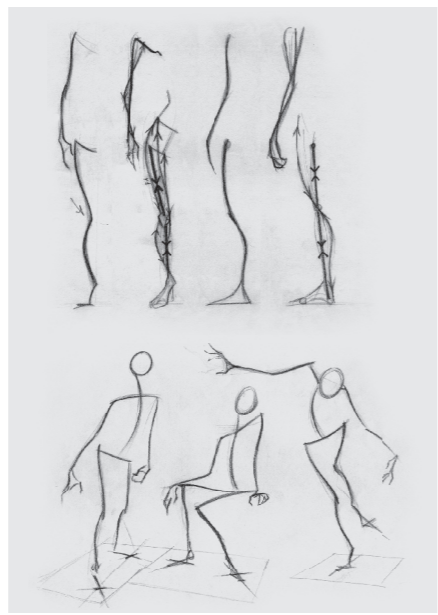

Fig. 7
No olvides que lo que se busca en este momento es que desarrolles tu trazo en función de la dinámica de la pose que dibujas.

Comienza tu práctica con poses frontales y una vez que las hayas comprendido e incorporado continúa con poses diferentes pero que por ahora no posean escorzo.*

Todavía no coloques articulaciones, no olvides que lo que se busca en este periodo es el desarrollo de tu trazo, poner articulaciones implicaría interrumpir todo el tiempo el movimiento de tu brazo. Al tus dedos, ni tu muñeca, ni tu codo, sino todo el brazo incluyendo al hombro trabaja para generar una línea. Es por eso que debes dibujar en un tamaño mediano como el de la hoja A4 u Oficio, utilizando todo el largo de la hoja para cada una de las poses.

Utiliza un lápiz 4B o 6B que te permita deslizarse sobre la hoja de manera rápida

da, fluida y constante. No realices lo que se conoce como "línea peluda" (línea constituida por pequeños y consecutivos trazos producto de dibujar sólo con movimientos de dedos), unícalos en un solo trazo largo, aunque sea una tarea difícil de llevar a cabo. Acuérdate que el fin es pulir tu movimiento, tu "ductus" y no generar un dibujo bonito, que en realidad es consecuencia de tener un buen trazo entre otras cosas. Realiza tu propia firma en un tamaño grande (el total de tu hoja) y analiza la velocidad de realización, la seguridad, la diferencia de presión, la continuidad, verás que en realidad eres capaz de lograr un buen trazo, y que tu ductus es más seguro de lo que creías. Llévate esto a tu dibujo, trata de dibujar como si firmaras, la seguridad de tu firma viene de su continua rúbrica desde hace años, es decir que tienes mucha práctica en eso de firmar.

Realiza tu propia firma en un tamaño grande (el total de tu hoja) y analiza la velocidad de realización, la seguridad, la diferencia de presión, la continuidad, verás que en realidad eres capaz de lograr un buen trazo, y que tu ductus es más seguro de lo que creías. Llévate esto a tu dibujo, trata de dibujar como si firmaras, la seguridad de tu firma viene de su continua rúbrica desde hace años, es decir que tienes mucha práctica en eso de firmar.

* Punto de vista del objeto, perspectiva.

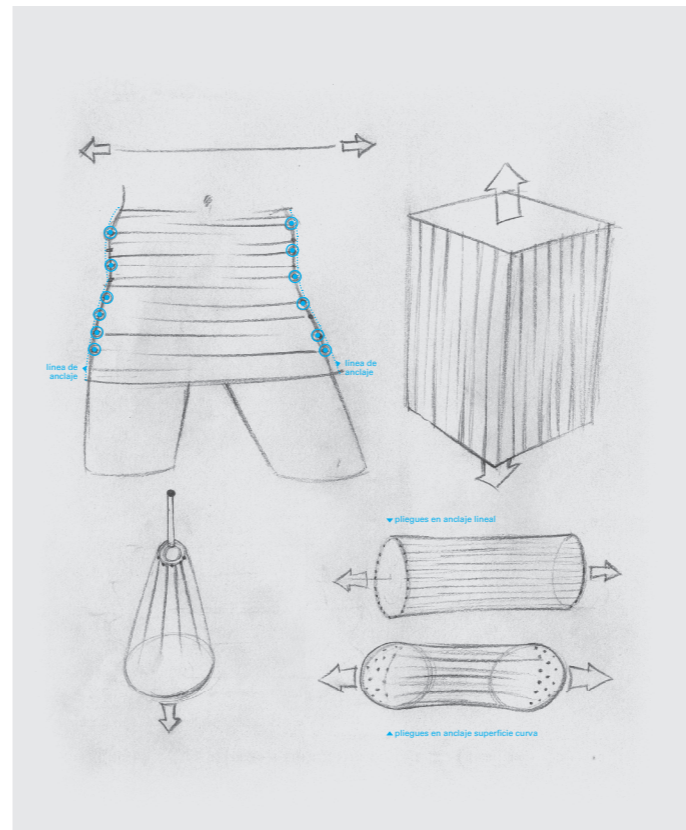

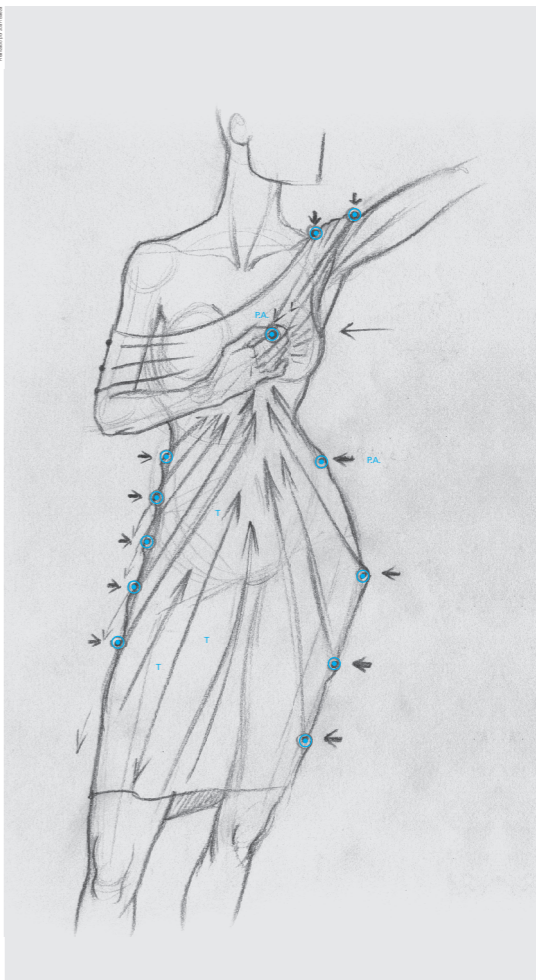
Fig. 208
Tracción

TRACCIÓN

La tracción en una prenda sucede cuando los puntos de anclaje se separan dando lugar a una tensión de estiramiento en la tela de la misma. Cuando mayor sea la fuerza, más se marcarán y con mayor prengancia, formando casi siempre líneas rectas como una cuerda tensada al máximo.

La línea de tracción la dibujaras, en la mayoría de los casos, en una dirección rectilínea de un punto de anclaje a otro.

Fig. 209
Tracción
Punto de anclaje
Fuerza

La línea de torsión es como una "s" o como líneas oblicuas formando el dibujo de una cuerda.