

Eixo Tecnológico
Produção Cultural e Design

CÂNONES ESTRUTURAIS DE DESENHO DE MODA
GRID 9 - CÂNONE DE MODA | VÁRIAS FAIXAS ETÁRIAS | Teoria

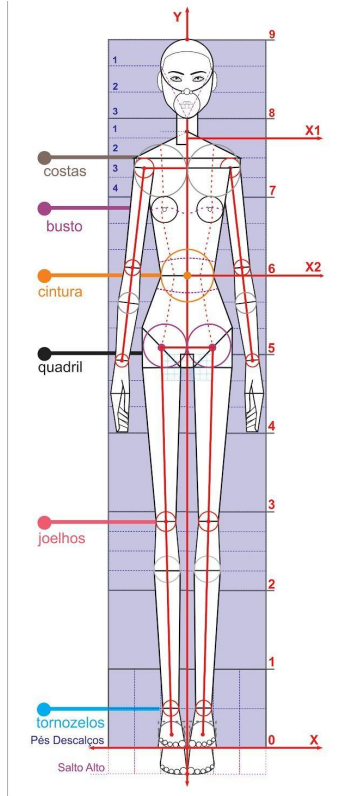
Profª: Mara Rubia Theis

2021

MÉTODO CARTESIANO - CÂNONES ESTRUTURAIS PARA O DESENHO DE MODA

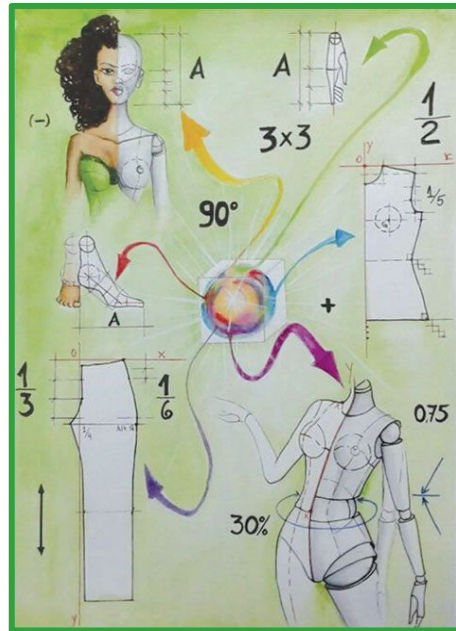

GRID 9 CÂNONES DE MODA - ESTÁTICO

DESENHO DE MODA
Profª Mara Rubia Theis
marubiat@ifsc.edu.br

MÉTODO CARTESIANO - CÂNONES ESTRUTURAIS PARA O DESENHO DE MODA

<http://criardesharmodelar.com.br/modam%c3%a1tica.html>

SITE DE APOIO CRIAR, DESENHAR E MODELAR

criardesharmodelar.com.br

Bem-vinda ao web site Criar, Desenhar, Modelar nos Processos de Design de Moda.

Eu sou a professora **Mara Rúbia Theis**, convido você a conhecer os conteúdos interativos que visam contribuir com a aprendizagem dos usuários, integrando as áreas de desenho e de modelagem e estimular os processos criativos de Design de Moda. Estes conteúdos têm sido elaborados ao longo da trajetória profissional e educacional com abordagens participativas, experimentações e soluções de desafios reais, constituindo os métodos autorais: "Moulage Cartesiana e Corpo Humano", "Modelagem Cartesiana Plana para Artigos do Vestuário" e da "Cânones Estruturais para o Desenho do Corpo Humano".
Cadastre-se e venha participar desta construção reflexiva e colaborativa!

<http://criardesharmodelar.com.br/>

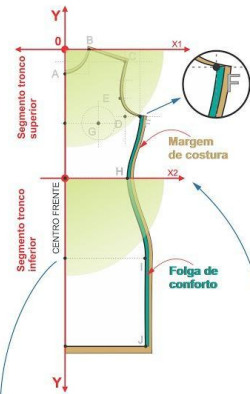

MÉTODO CARTESIANO - CÂNONES ESTRUTURAIS PARA O DESENHO DE MODA

A base modular nos métodos de desenho e modelagem é o corpo feminino adulto de **silhueta ampulheta**, estático.

Essa referência **favorece o gerar e replicar os estudos dos demais cânones, biótipos, gêneros e faixas etárias**. No desenho de moda estimula-se o desenho de corpos reais e diversidade, partindo da identificação, em vermelho, dos eixos cartesianos (Y e X)

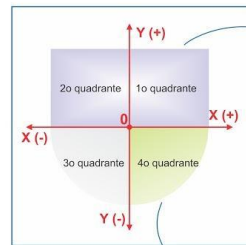
4º Quadrante - Modelagem Cartesiana
Molde do vestido, com diagrama do corpo

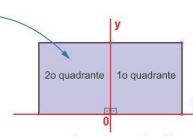
Molde do Vestido Finalizado
Aplicável para traçados analógicos ou digitais
SIMETRIA E PRECISÃO

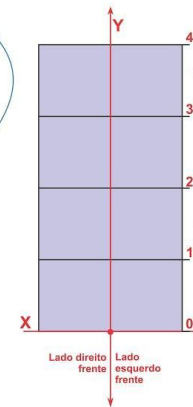
Plano de Coordenadas Cartesianas
Formado por dois eixos e quatro quadrantes

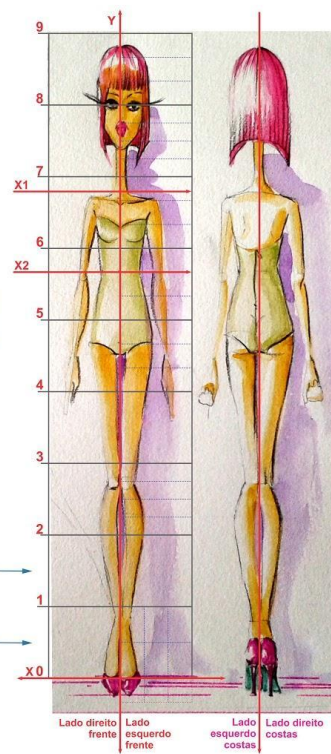
1º e 2º Quadrantes
Aplicável para o desenho técnico e o desenho de moda
ANALÓGICO OU DIGITAL

Grade Estrutural para Desenhar
Estrutura para compor o Cânone do Corpo Humano - SIMETRIA, EQUILÍBRIO

Croqui de Moda - ESTILIZADO
Cânone Estrutural de Desenho de Moda
Analogico, técnica de Ilustração: aquarela

TÍTULO - Clique para editar o título Mestre

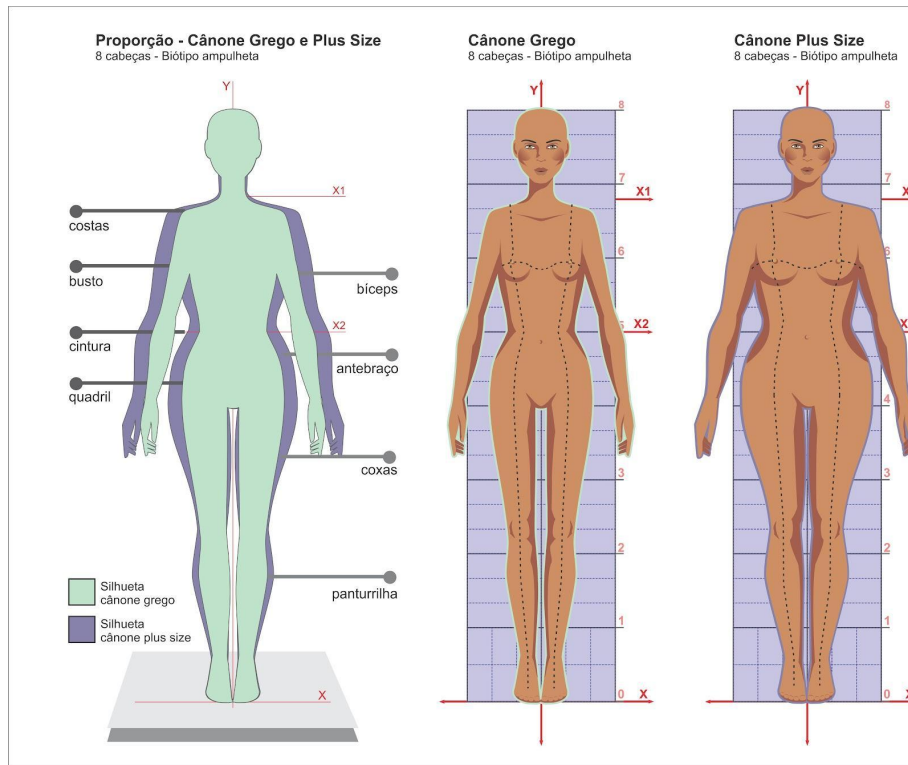
Proporção dos corpos do **cânone** grego e plus size

CÂNONE:

1. Princípio geral, de onde retiram ou inferem princípios mais específicos ou particulares (ex.: *conhece os cânones clássicos*). = NORMA, PRECEITO, REGRA.

2. Maneira de proceder que serve de referência. = EXEMPLO, MODELO, PADRÃO.

(PRIBERAM, WEB)

MÉTODO CARTESIANO - CÂNONES ESTRUTURAIS PARA O DESENHO DE MODA

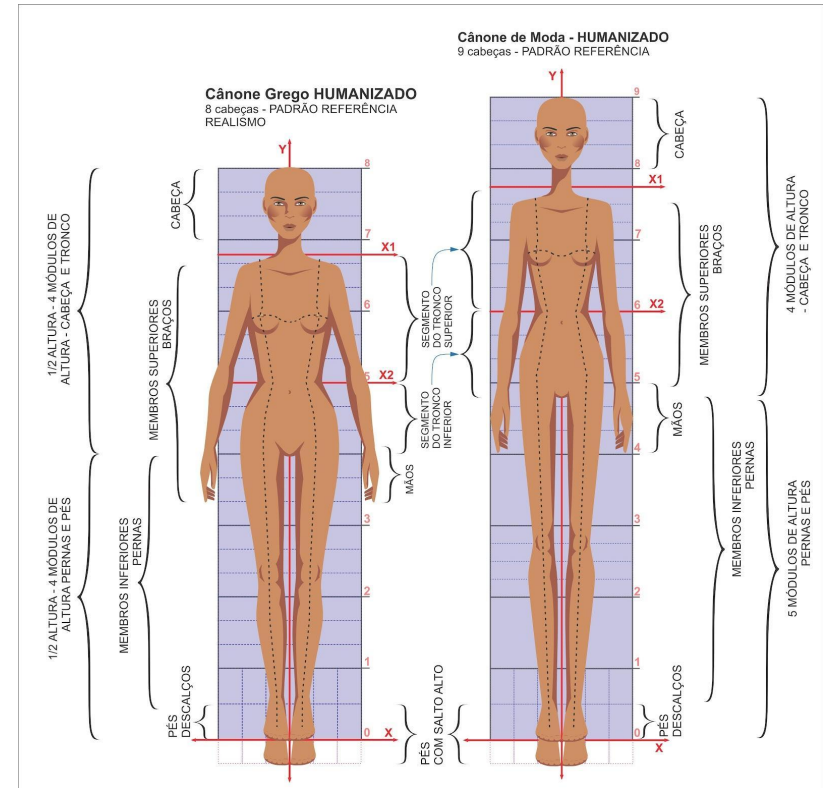
Proporção aplicada ao cânone grego e ao cânone de moda

o corpo e seus segmentos em um comparativo entre os dois cânones que apresentam larguras muito similares, porém, alturas diferenciadas em alguns pontos, resultando em uma estilização.

O **cânone grego** nesta figura é uma composição matemática **idealizando uma pessoa adulta, do gênero feminino**, considerando a altura da 'cabeça como unidade de medida' para compor sua altura com '8 cabeças'.

Para a interpretação do cânone de moda, os mesmos detalhes são observados, porém, considerando que este é composto por 9 cabeças de altura, apresenta a cintura mais acentuada, porém mantém as proporções em relação com o cânone grego.

(THEIS, 2018)

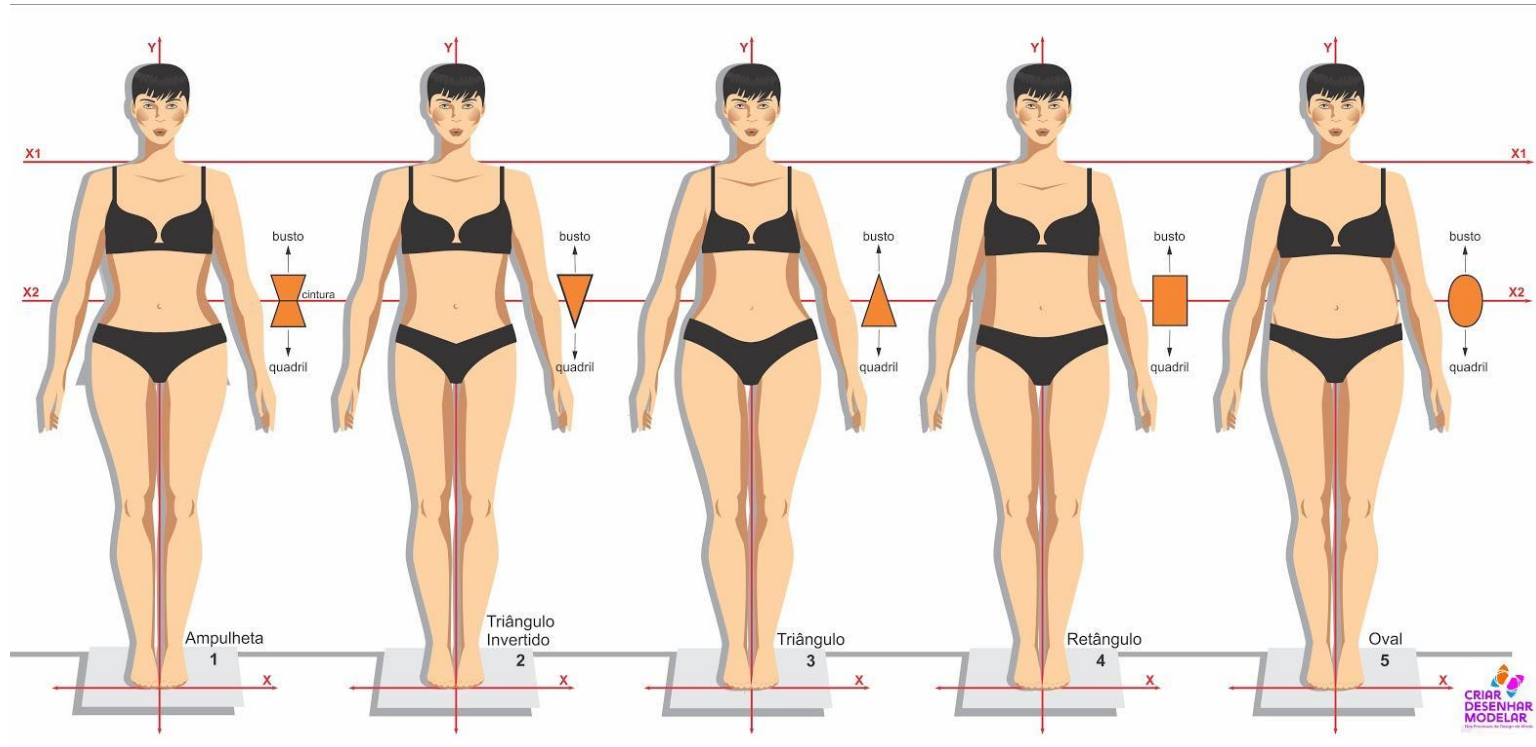

MÉTODO CARTESIANO - CÂNONES ESTRUTURAIS PARA O DESENHO DE MODA

BIÓTIPOS E DIVERSIDADE

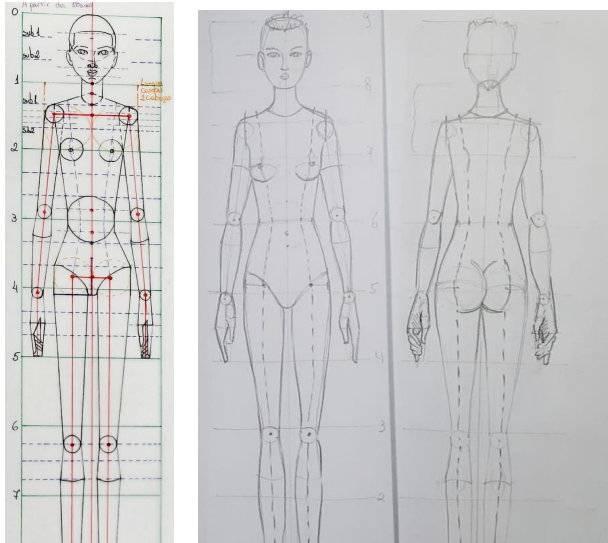
Ampulheta,
triângulo,
triângulo
invertido, oval,
retangular.

MÉTODO CARTESIANO - CÂNONES ESTRUTURAIS PARA O DESENHO DE MODA

A COMPOSIÇÃO DO GRID 9 CABEÇAS (2020/2)

2º encontro DMO _1811.20 Cânone Estrutural para o Desenho de Moda - GRID 9 cabeças, disponível em: <https://www.loom.com/share/7fef282e4a1e4600a4be96d559aa2582>

MATERIAL DE APOIO - Desenho intermediário

REVISÃO_CÂNONE DE MODA_Humanização do Corpo humano_IFSC_JAR_CSTDM_22_04
<https://www.loom.com/share/68fc203728d040659df40e3b23a76200>

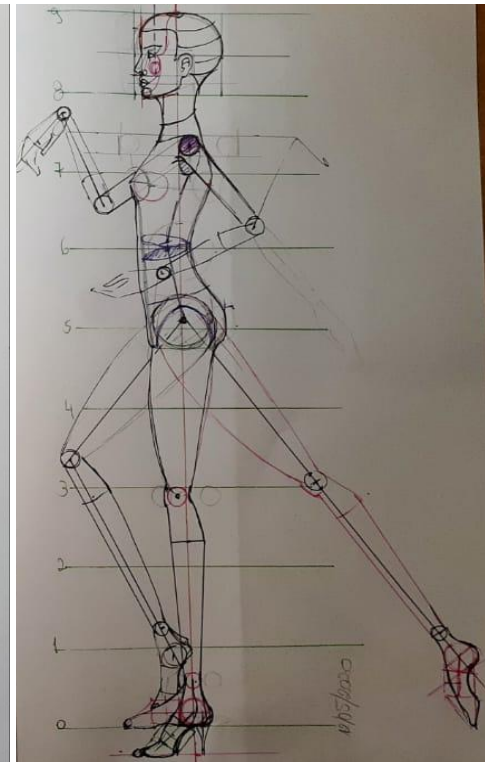
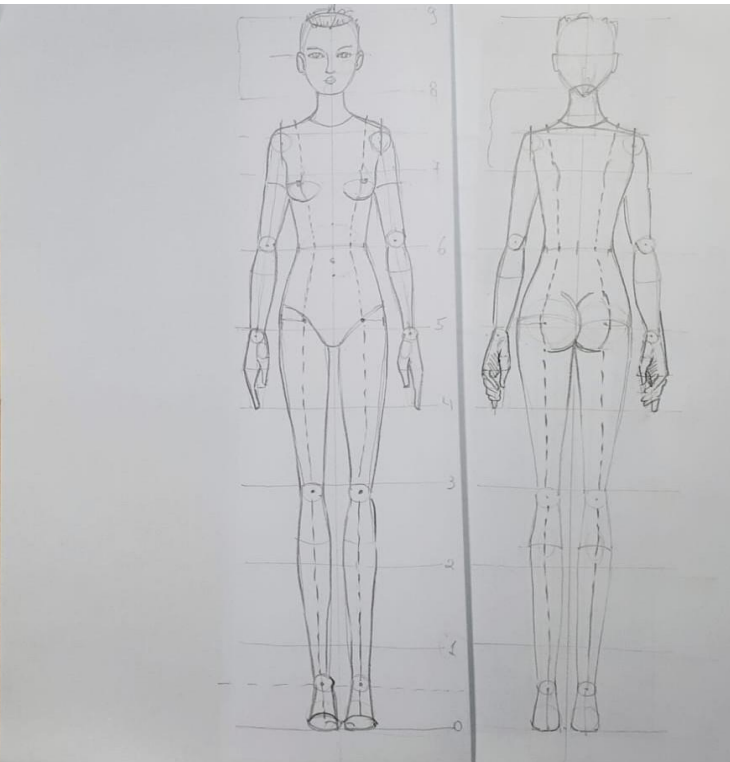
Estudos de luz e sombra_fr_ct_feminino_IFSC_JAR_CSTDM 22_04
<https://www.loom.com/share/bc1e5d6e967f4c689dd25c7b0270f6b2>

1/2 PERFIL_cânone de moda feminino_9cabeças e movimento de membros
<https://www.loom.com/share/1e6764af1af74541a60f0d9eb2a745b7>

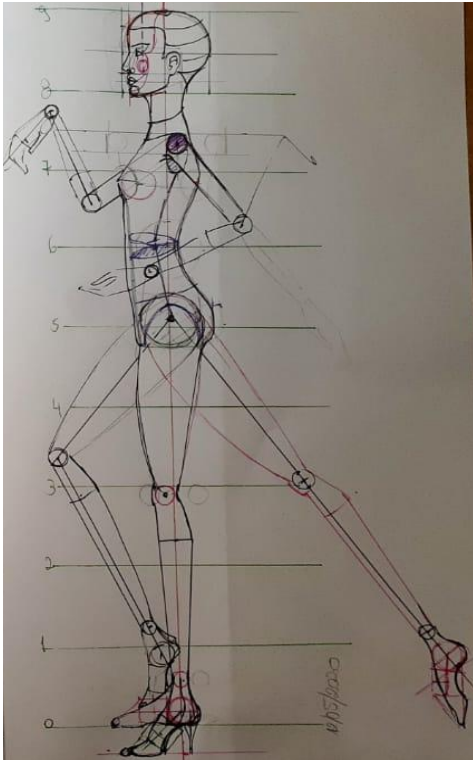
MÉTODO CARTESIANO - CÂNONES ESTRUTURAIS PARA O DESENHO DE MODA

- Desenho do corpo**
1) Traçar a linha Y, centro da foto
↳ Traçar as linhas X (horizontais) PLANAS
- 2) Traçar a cabeça (OVAL)
↳ Lado direito
↳ Lado esquerdo
SIMETRIA
- 3) Identificar a linha da largura dos braços
↳ 1/2 do módulo
- 4) Rotular os ombros
↳ Centro das costas = ponto articular
↳ SEIAS formativas
↳ Linha da cintura + curva
- 5) Linha do abdômen e ponto de articulação + umbigo
↳ Virilha + curva
↳ Tronco sup + INF
↳ Pico do delineado
- 6) Membros superiores
↳ Pernas e pés
↳ Posição rotacional do art. c. ulq. + inf.
↳ delinear as pernas
↳ linhas curvas SUAVES
- 7) Pantufinhas: largura - al. torn. -> delinear a un. dos pés.
8) Tornozelos
↳ articulações + un. -> Mesmo processo / CT
- 9) Unir, torçendo, as linhas da pantufinha.
10) Pés, trapézios estilizados.
- 11) Membros superiores: braços e mãos.
↳ identificar rotas dos cotovelos/articul. -> delinear braços / bíceps (prox. linhas) e
- 12) Linhas curvas SUAVES.
- 13) Antebraços: identificar dimensões -> unir com cotovelos
- 14) Identificar pulsos (rot. art. ulq.) -> unir com o antebraço -> curvas suaves
- 15) Mãos (aba perfil) -> delinear a base -> mãos (dorso e palma) -> base do dedo -> com uma un. -> estrutura dos dedos
- 16) Rosto, estruturais elementos base.
↳ olhos
↳ nariz, boca, orelhas
↳ Raiz do cabelo (...)
- 17) Linhas de decote
↳ princesa
↳ cavas

MÉTODO CARTESIANO - CÂNONES ESTRUTURAIS PARA O DESENHO DE MODA

- REVISÃO_CÂNONE DE MODA_Humanização do Corpo humano_IFSC_JAR_CSTDM_22_04
<https://www.loom.com/share/68fc203728d040659df40e3b23a76200>
- Estudos de luz e sombra_fr_ct_feminino_IFSC_JAR_CSTDM 22_04
<https://www.loom.com/share/bc1e5d6e967f4c689dd25c7b0270f6b2>
- 1/2 PERFIL_cânone de moda feminino_9cabeças e movimento de membros
<https://www.loom.com/share/1e6764af1af74541a60f0d9eb2a745b7>
- Corpo feminino adulto (9 cabeças) em perfil 3/4:
<https://www.loom.com/share/39fe126d75134d66be126228aae6ee29>
- MÃOS em diferentes posições_cânone estrutural, humanizar e vestir
<https://www.loom.com/share/86cd86b54760417f9775e33b4d3fd641>
- PÉS em diferentes posições_cânone estrutural, humanizar e vestir_descalço e com salto
<https://www.loom.com/share/143a6ff982d54f27a230698dc10c6451>
- Vestir o corpo e aplicar cor_luz e sombra
<https://www.loom.com/share/4faeb9ddb4c0487ea83d19df72ab298e>
- Movimento do corpo e equilíbrio_tronco e membros_vestir e ilustrar:
<https://www.loom.com/share/288e4148a42448c09f98b4c68b592ff0>

GRID 9 - Cânone dos BEBÊS o croquis infantis

DESENHO E ESTILIZAÇÃO DO CORPO BEBÊ E INFANTIL PARA COMUNICAÇÃO DE MODA-
DESENHO.MODA_infantil parte 1 - IFSC_JAR_DMO_MRT

<https://www.loom.com/share/ff3455d8a43140c59d984e72a2b80a16>

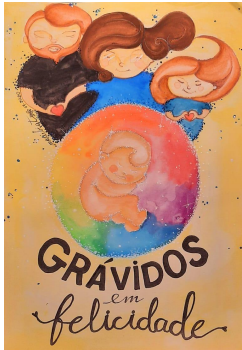
Ao final desta aula o estudante terá condições de desenvolver o cânone estrutural para o BEBÊ (0 a 12 meses). A caracterização do gênero feminino e masculino. Detalhes no pdf disponível no SIGAA. Destaca-se que o procedimento para compor o corpo humano de todas as faixas etárias, é o mesmo. Obrigada!

Infantil_Revisão sobre desenvolvimento de cânones estruturais e estilização_ DMO_IFSC

<https://www.loom.com/share/2eb316d37e684d20b66b644bbfcc9b0>

Aula de revisão de construção de cânones estruturais para os usuários do infantil e possibilidades de estilização e pintura.

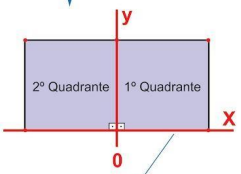

AQUARELA na prática_1 cânone infantil de 5 cabeças estilizado

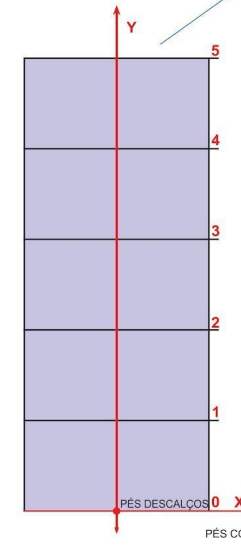
<https://www.loom.com/share/dd60a4caee114a96bb026daf53cd67f2>

Ao final desta aula o estudante estará apto a desenvolver o estudo de layout apoiado na composição do grid para distribuição dos elementos na página. Estudo feito em papel canson 200 gramas, demonstração da aplicação da aquarela nas fases iniciais da ilustração.

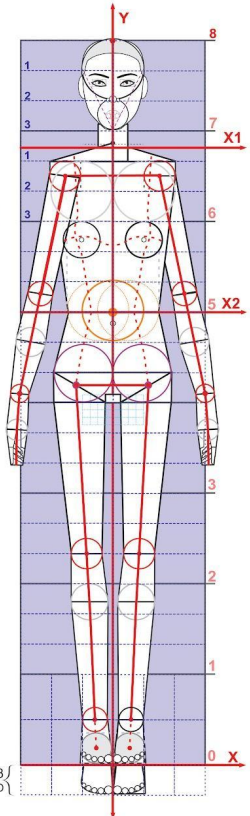
QUADRADO
Módulo referencial

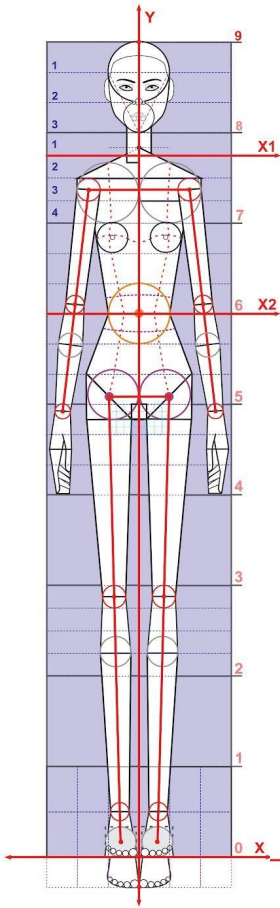
Grade Estrutural
2 quadrados horizontais,
2 COLUNAS

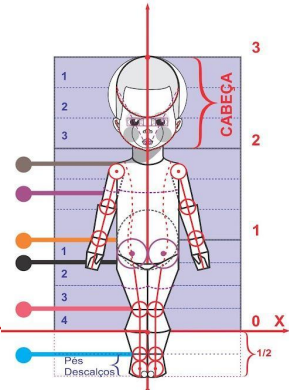
CÂNONE ESTRUTURAL GREGO
8 retângulos horizontais - 8 LINHAS
8 CABEÇAS DE ALTURA

CÂNONE ESTRUTURAL PARA DESENHO DE MODA
9 retângulos verticais - 9 LINHAS
9 CABEÇAS DE ALTURA

3 Cabeças - Fem/Masc
Bebês - 1º ano
0 até 12 meses

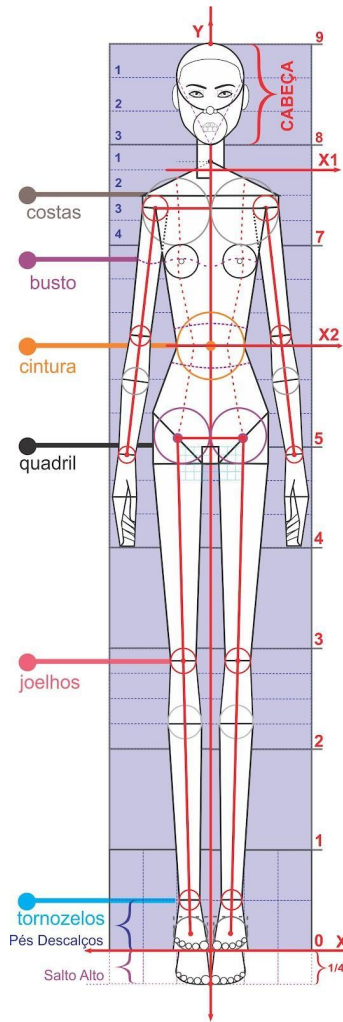
Princípios matemáticos somados aos elementos de design:

linguagem e proporções:
terços $\frac{1}{3}$, metades $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$;

pontos cartesianos: X e Y,

linhas: retas e curvas;

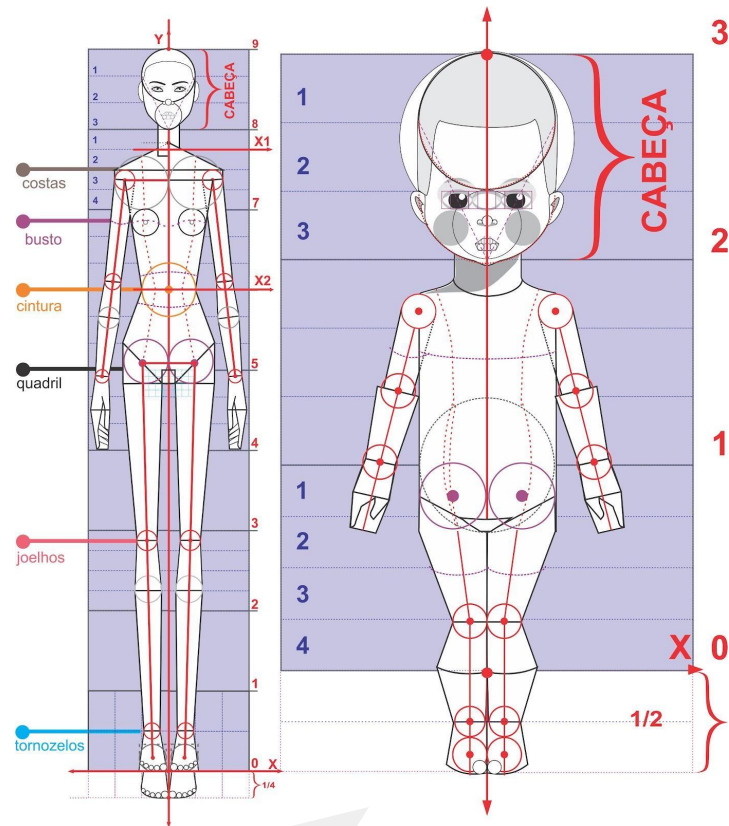
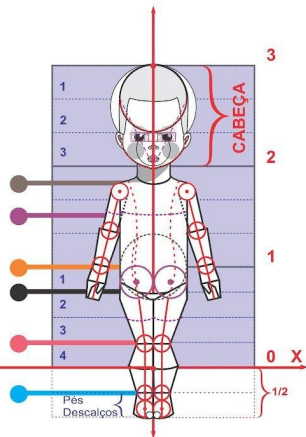
formas geométricas e orgânicas, complexas;

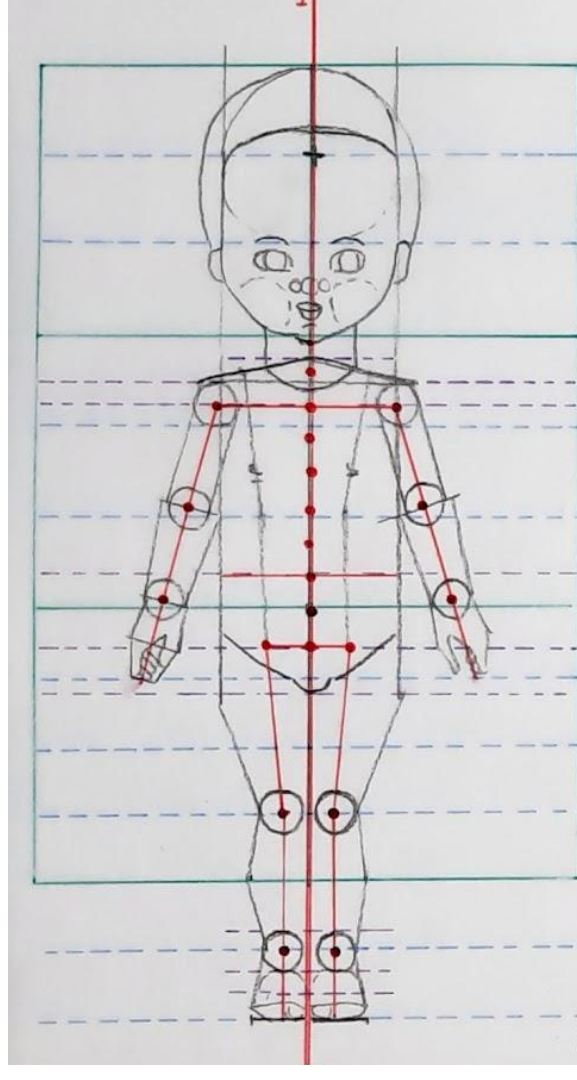
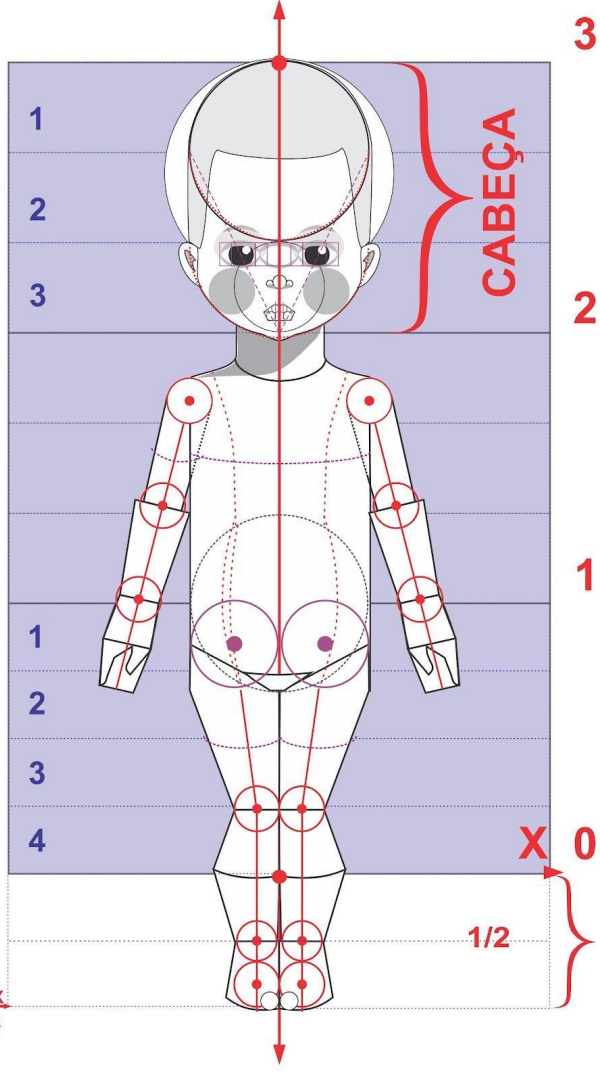
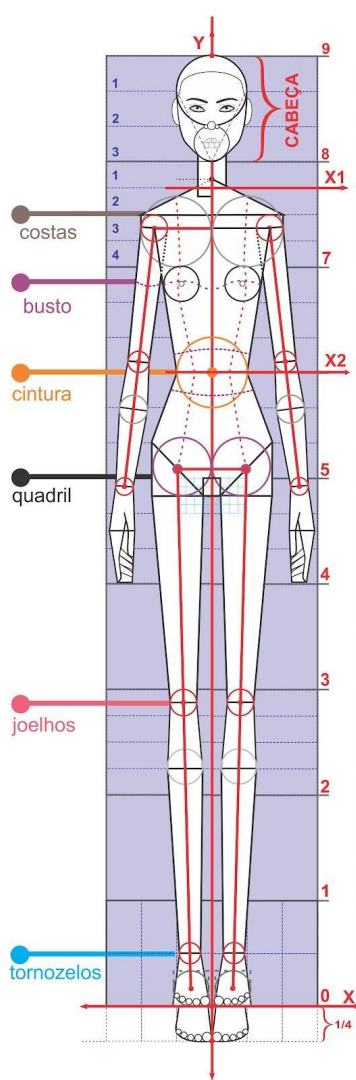
Cânone de MODA
9 cabeças - Feminino adulto
 + de 18 anos

POR ONDE COMEÇAR:
 O método de desenho dos cânones estruturais facilitará a compreensão da composição dos corpos dos demais gêneros, faixas etárias e pessoas com corpos divergentes.

3 Cabeças - Fem/Masc
 Bebês - 1º ano
 0 até 12 meses

Compor o corpo estático,
 cânone estrutural - de acordo
 com o perfil do usuário.

CORPO

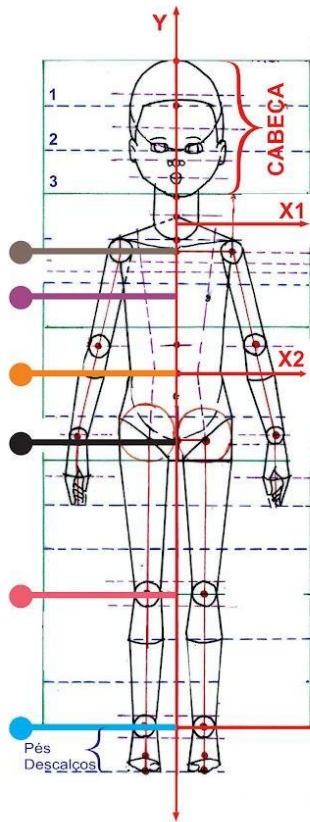
Cânones estruturais para infantil

Cânones Estruturais para o gênero feminino e masculino

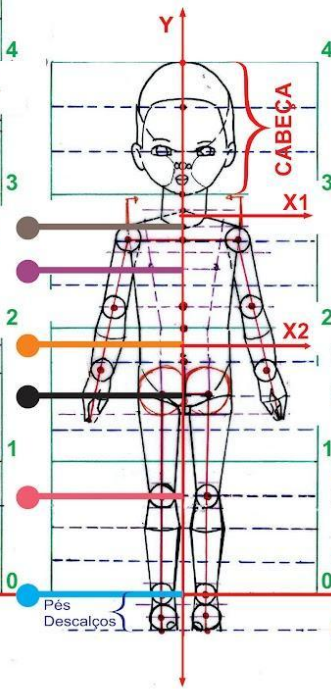
5 Cabeças - Fem/Masc

Criança - 1ª infância
4 - 6 anos

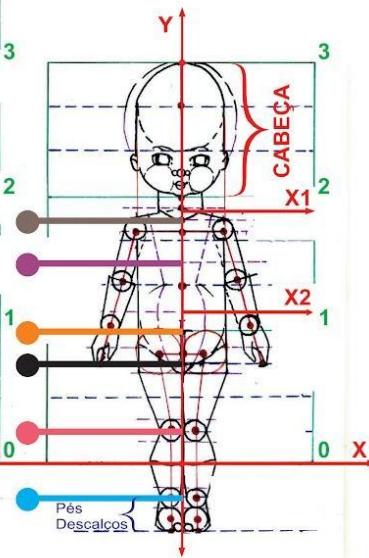
4 Cabeças - Fem/Masc

Primeiros passos
1, 2, 3 anos

3 Cabeças - Fem/Masc

Bebês - 1º ano
0 até 12 meses

LEGENDA:

- costas
- busto
- cintura
- quadril
- joelhos
- tornozelos

Os bebês podem ter representações em diferentes fases com a proporção de 3 ½ cabeças:

- recém-nascidos,
- bebês de colo (3 aos 12 meses)
- bebês que sentam, engatinham (5 aos 12 meses)
- bebês que ficam de pé, caminham (9 aos 12 meses)

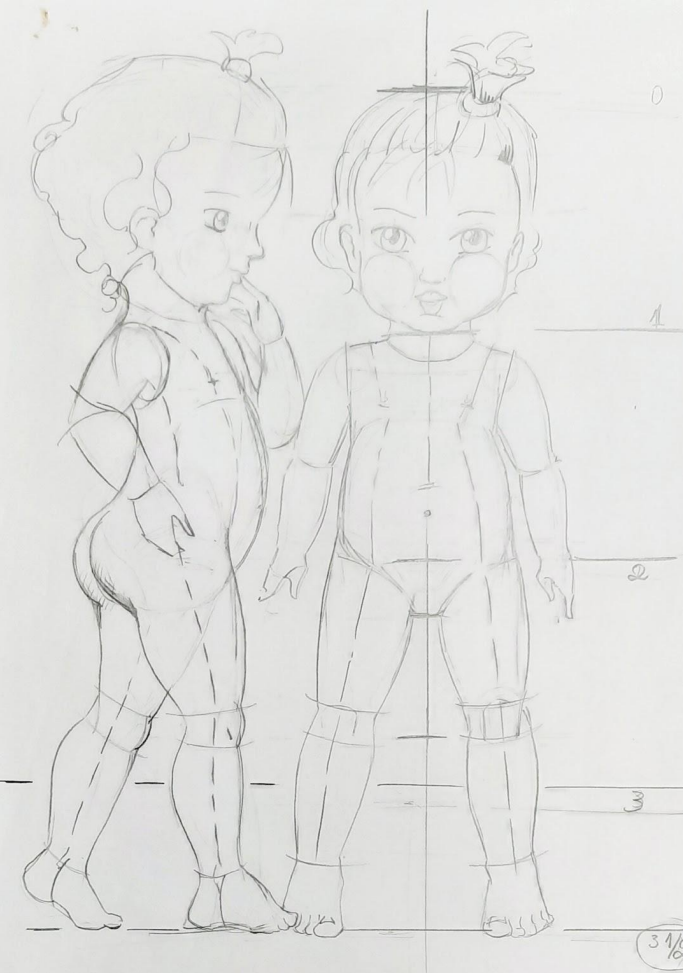
***VER NORMAS DA ABNT**

para numeração de peças do vestuário tem numeração até 12 meses (PP-GG);

Depois tem numeração 1 ao 3.

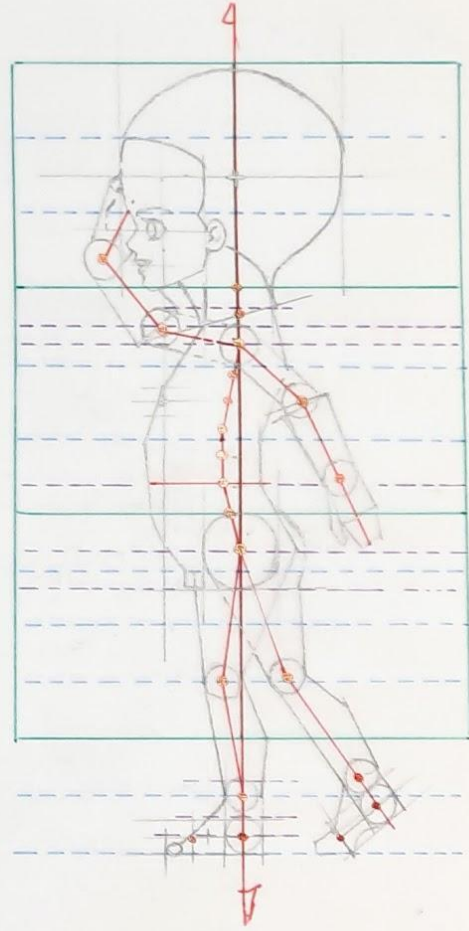
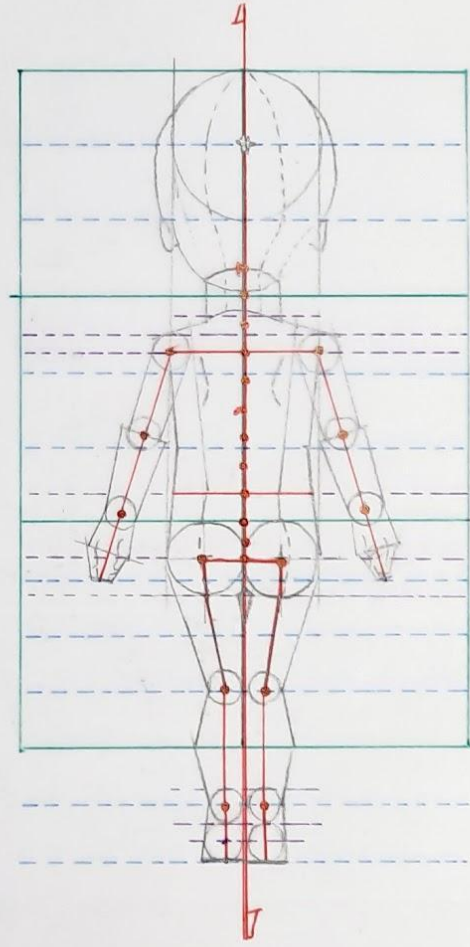
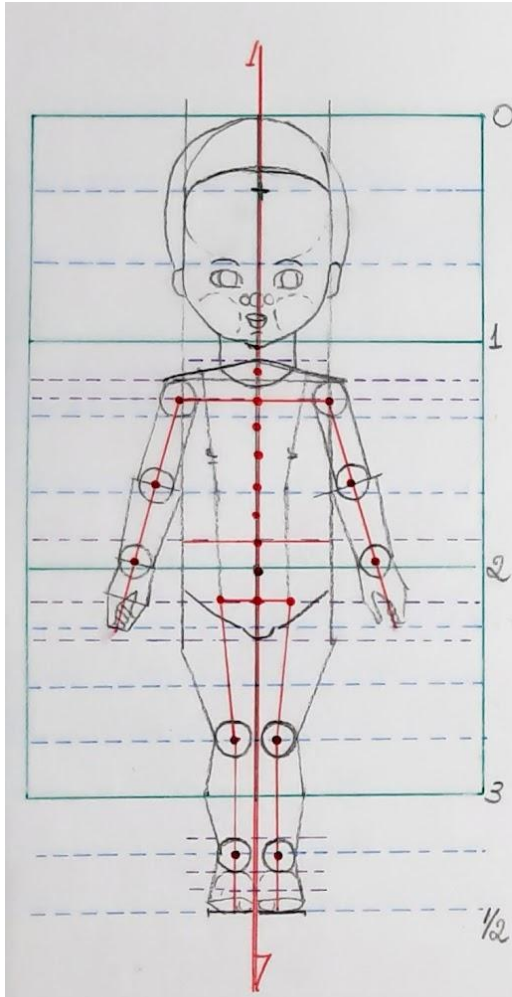
▲ ► As ilustrações de Yuki Hatori exibem uma imagística de personagens que podem ser incorporados como aplicação, impressão localizada ou estampa contínua no enxoval do bebê.

os processos de desenho segue a mesma ordem: esboço, base de croqui, estudos de luz e sombra, vestir, ilustrar...

CÂNONE ESTRUTURAL DO BEBÊ COM 3 1/2 CABEÇAS (0 - 12 MESES)

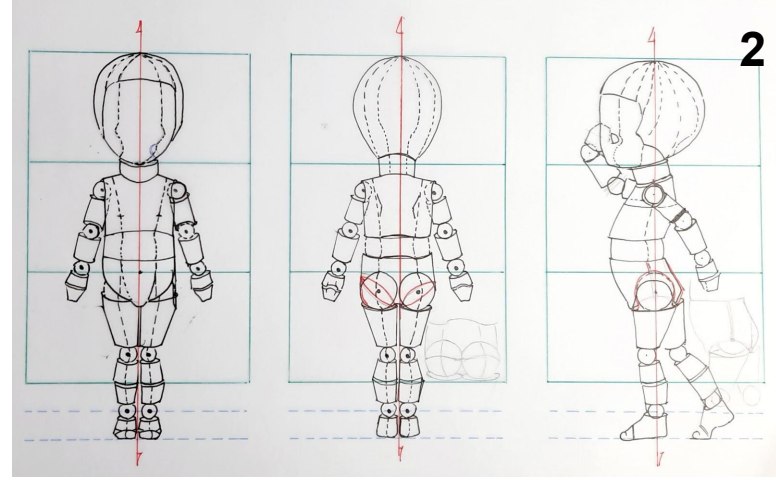
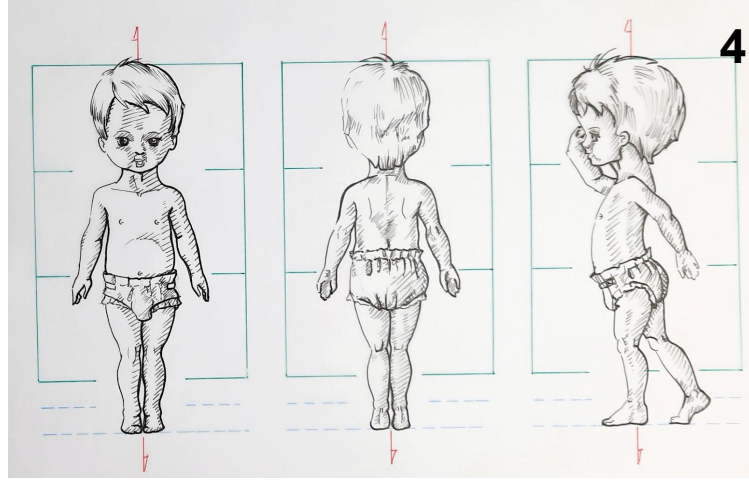
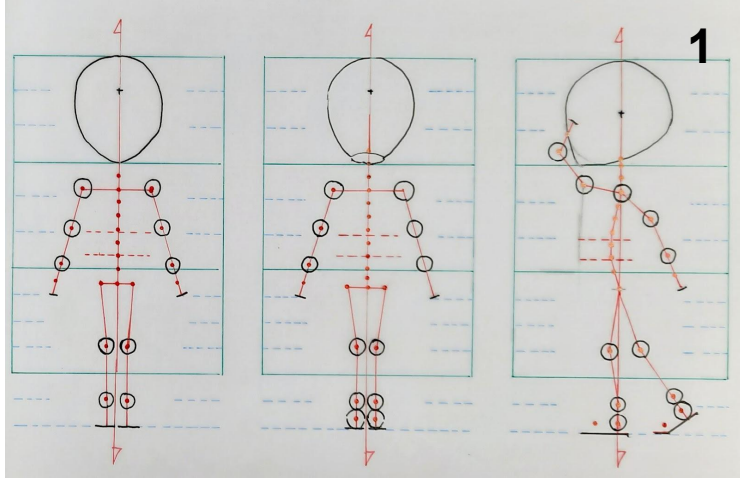
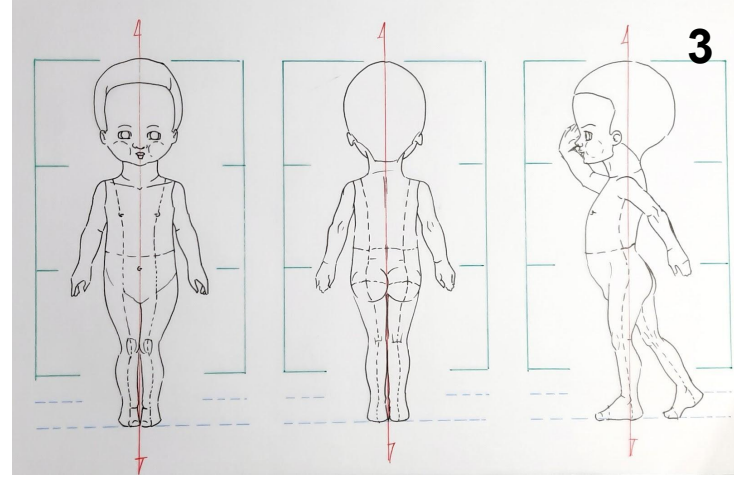
CÂNONE DO BEBÊ (vistas FR, CT, 1/2 PF)

1. esqueleto e articulações

2. estudo da tridimensionalidade

3. base de croqui

4. croqui com aplicação de luz e sombra, técnica hachura.

DICAS DE ESTUDOS:

BASES DE CROQUI no mínimo com as posições frente, costas e perfis. Sua função é estudar e conhecer o corpo em 360°, para então desenvolver outras posições e os movimentos.

*Conhecer o corpo gera liberdade para CRIAR!

ESTUDOS DE VOLUME

Desenvolver teste de aplicação de luz e sombra com grafite, hachuras e marcadores sobre o corpo. Facilitará à aplicação de luz e sombra nos croquis vestidos.

CORPO Cânones estruturais para infantil

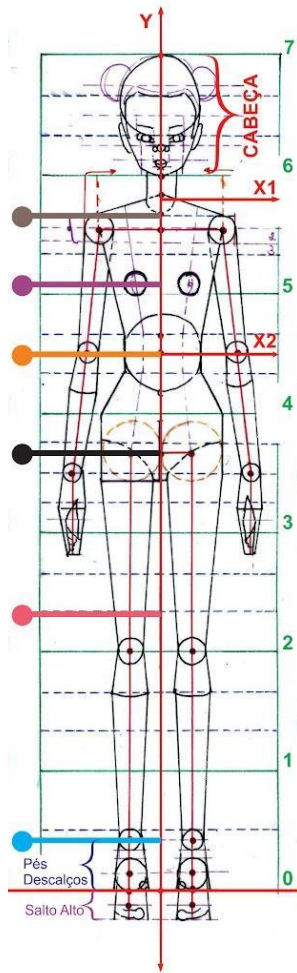

LEGENDA:

- costas
- busto
- cintura
- quadril
- joelhos
- tornozelos

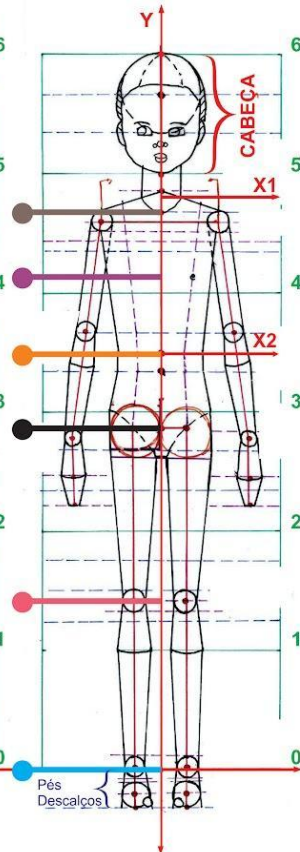
7 Cabeças - Feminino

Pré adolescente
10 - 12 anos

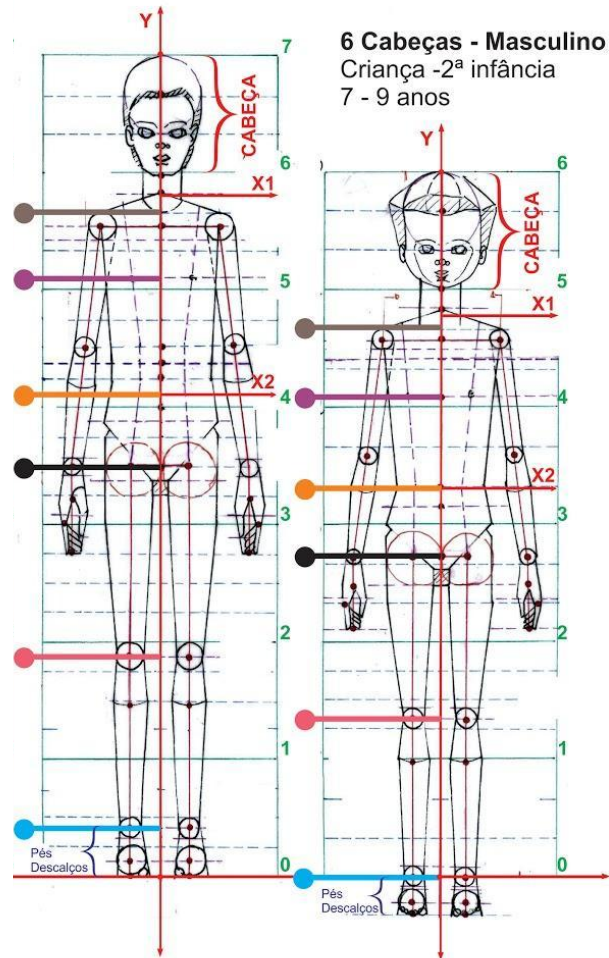
6 Cabeças - Feminino

Criança - 2ª infância
7 - 9 anos

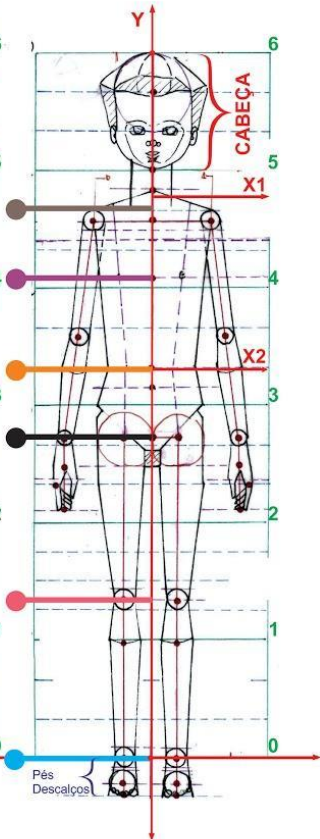
7 Cabeças - Masculino

Pré adolescente
10 - 12 anos

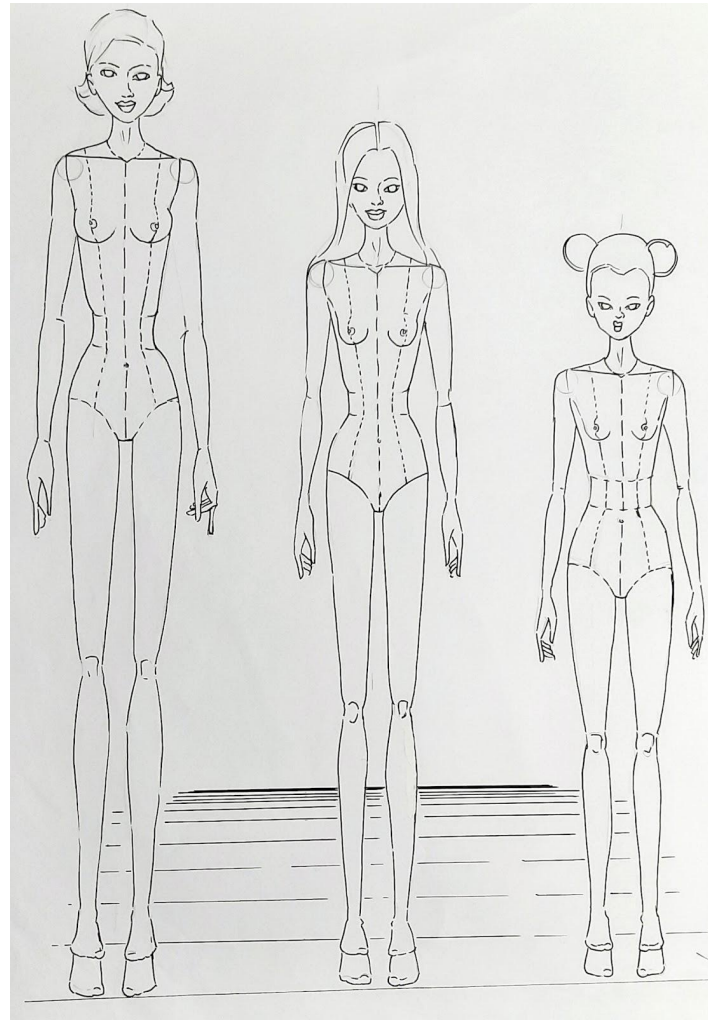
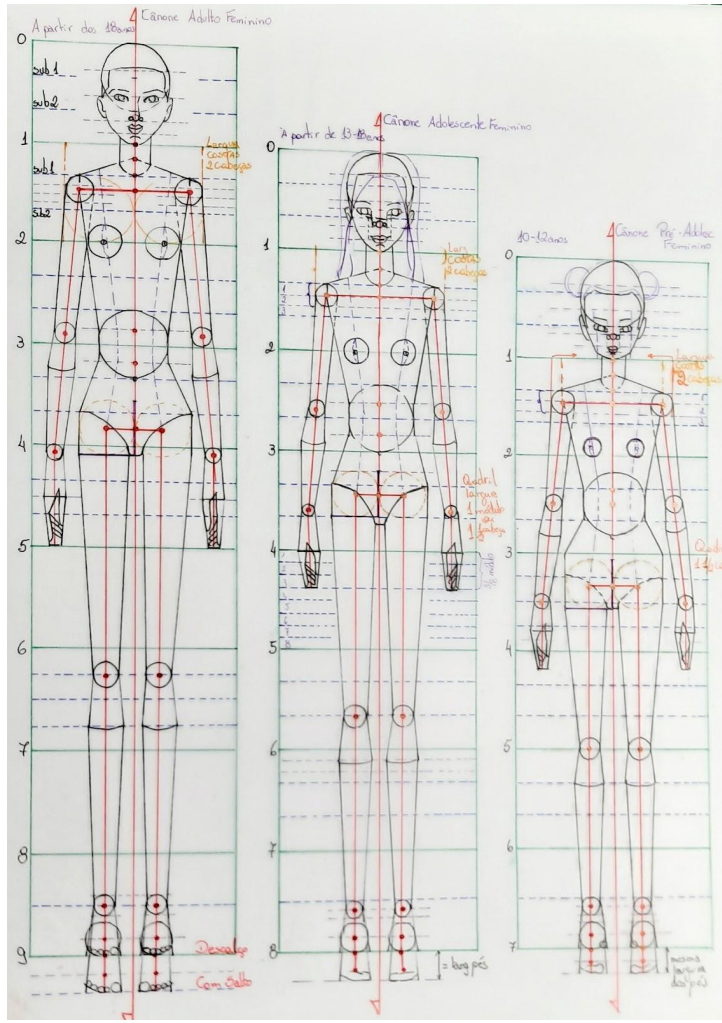

6 Cabeças - Masculino

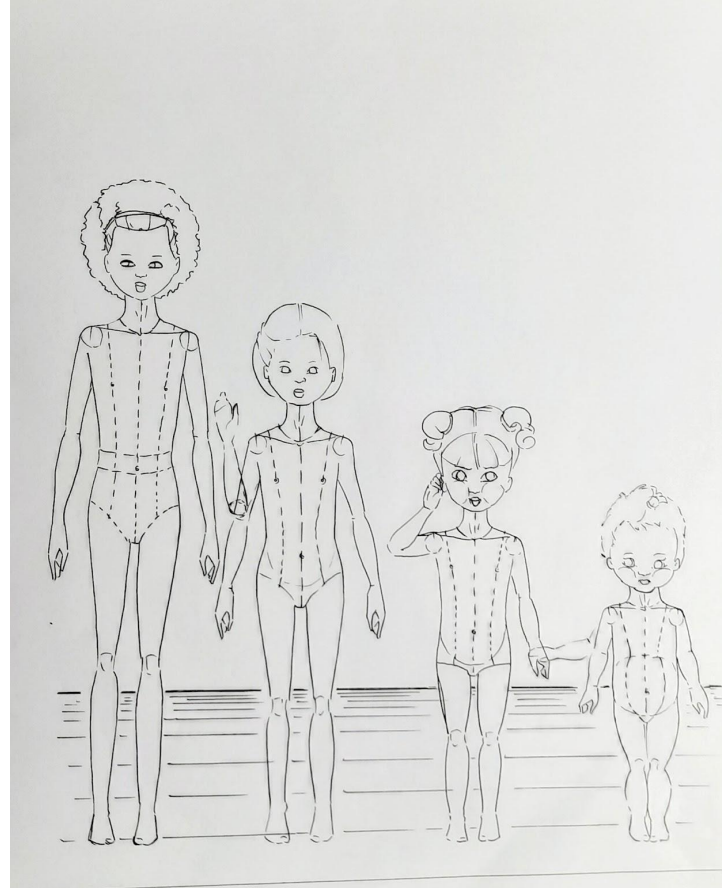
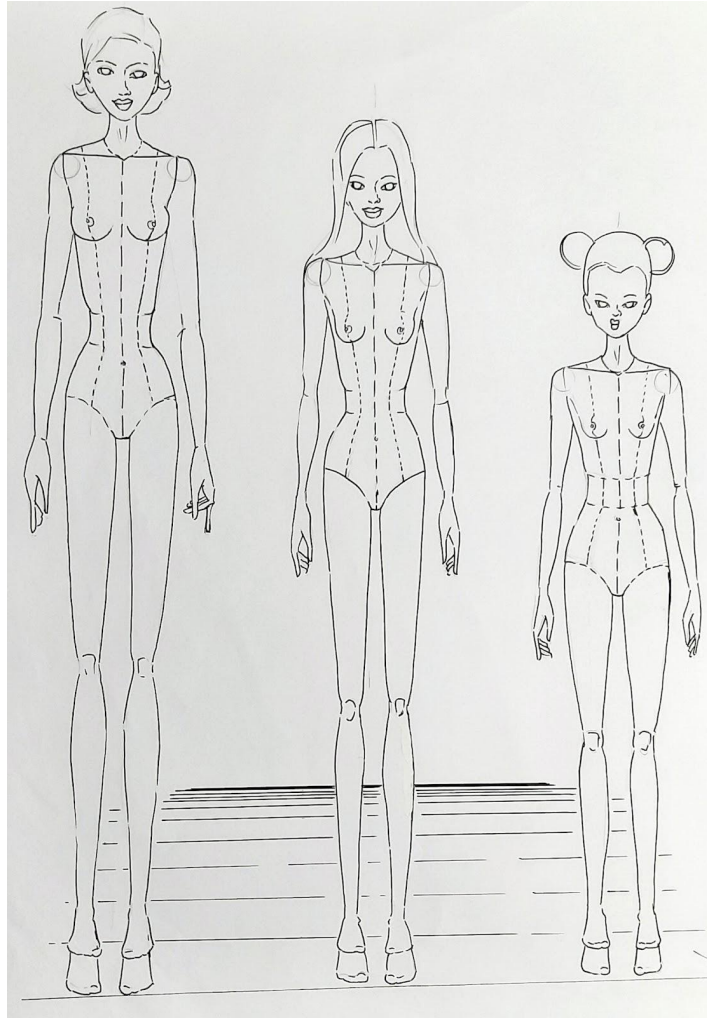
Criança - 2ª infância
7 - 9 anos

CÂNONES ESTRUTURAIS E BASES DE CROQUI - adulto feminino, adolescente e pré-adolescente

BASES DE CROQUI FEMININOS - adulto
Adolescentes e pré-adolescentes,
1ª e 2ª infância, primeiros passos, bebê

**ILUSTRAÇÃO (lápis de cor) - adulto
Adolescentes e pré-adolescentes,
1ª e 2ª infância, primeiros passos, bebê**

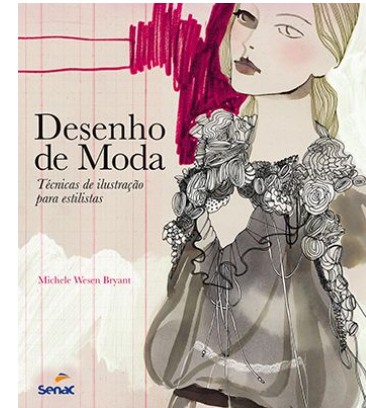
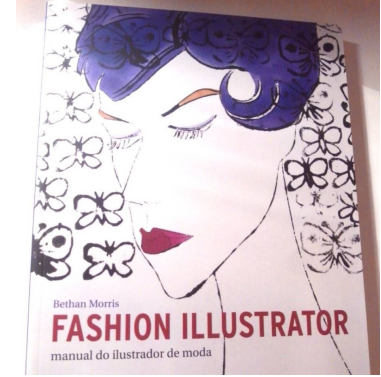
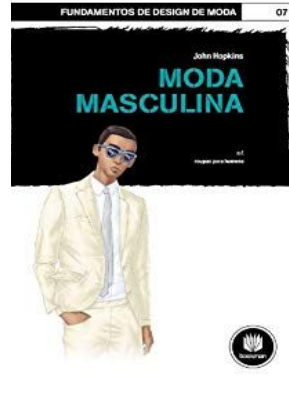
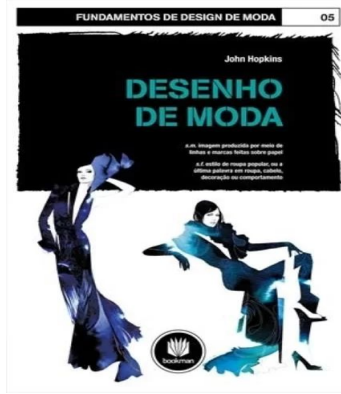
ILUSTRAÇÃO CORPO (marcador)
Adolescentes e pré-adolescentes,
1ª e 2ª infância, primeiros passos, bebê

Referências

- ABLING, Bina. Desenho de Moda (Vol. 1 e 2). São Paulo. Editora: Edgard Blucher, 2011.
- ABLING, Bina; MAGGIO, Kathleen. Moulage, modelagem e desenho: prática integrada. Porto Alegre, Bookman, 2014.
- BELTRAME, Giampaolo. **Il disegno del figurino di moda**. Firenze-Itália, Editoriale Paradigma, 1998.
- DRUDI, Elisabetta; PACI, Tiziana. **La figura nella Moda**. Milano-Itália. Ikon Editrice Srl; 1996.
- FERNANDEZ, Ángel; ROIG, Gabriel Martín. **Desenho para designers de Moda**: aula de desenho profissional. Lisboa: Editorial Estampa, 2007.
- HOPKINS, John. **Desenho de Moda**. Porto Alegre: Bookmann, 2011.
- RENFREW, Elionor. RENFREW Colin. **Desenvolvendo uma coleção**. Porto Alegre: Bookman, 2010.
- RIEGELMANN, Nancy. **9 Heads**: a guide to drawing fashion. New Jersey: Prentice Hall, 2006.
- SEIVEWRIGHT, Simon. **Pesquisa e design** – 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- SORGER, Richard; UDALE, Jenny. **Fundamentos de Design de Moda**. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- THEIS, Mara Rubia; EVERLING, Marli T. **Criar, Desenhar e Modelar** - o desenvolvimento de conteúdo interativo para aprendizagem nos processos de design de moda. Dissertação de mestrado. Joinville : Univille. 2018
- KULPA, Cínthia; Carús, Lauren; Hartmann, Patricia; SKETCHING: pensamento visual e representação de ideias. p. 2665-2676. In: Anais do 12º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design [= Blucher Design Proceedings, v. 9, n. 2]. São Paulo: Blucher, 2016.

Referências Bibliográficas

GRATIDÃO ;)

Prof^a Ma. Mara Rubia Theis
e-mail: marubiat@ifsc.edu.br

SEJA VOCÊ A
TRANSFORMAÇÃO
QUE DESEJA {vi}VER
NO MUNDO!

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Jaraguá do Sul – Centro