

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

时装手绘

DRAWING
FOR

FASHION DESIGNERS

李维一 译

人民美術出版社

时装手绘

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

李维一 译

人民美术出版社

Original Spanish Title: Dibujo para diseñadores industriales

© PARRAMON EDICIONES, SA - Spain - World Rights

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

著作权合同登记号: 01-2013-6415

图书在版编目(CIP)数据

时装手绘 / (西) 安赫尔·费尔南德斯, (西) 加布里埃尔·马蒂·罗格著; 李维一译。— 北京: 人民美术出版社, 2016. 9

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

ISBN 978-7-102-07573-0

I. ①时… II. ①安… ②加… ③李… III. ①时装—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第221753号

时装手绘

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

翻 译 李维一

责任编辑 陈 林

装帧设计 张芑铭

责任校对 马晓婷

责任印制 赵 丹

制版印刷 浙江影天印业有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2016年10月 第1版 第1次印刷

开 本: 710mm × 1020mm 1/16

印 张: 12

印 数: 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07573-0

定 价: 58.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

Text:

GABRIEL MARTÍN ROIG

Drawings:

ÁNGEL FERNÁNDEZ

GABRIEL MARTÍN ROIG

ANNA VILA

Photographies:

Nos & Soto

目录

前言 6

选择和使用材料 8

铅笔、颜料及纸张 10

石墨铅笔 12

蜡笔和铅笔 14

彩铅 16

毡头笔和马克笔 18

墨水和刷子 20

彩色墨水和水彩 22

水粉和苯胺 24

绘画纸张：白纸和速写本 26

人像风格化 28

时装插画中的人体 30

人体 32

人体比例 34

人体的图解线条和简化图 36

时装人物 38

人物风格化 40

研究人体姿势 42

平衡与节奏 44

躯干的重要性 46

时装设计中的常见姿势 48

臂和手 50

腿和脚 52

画头 54

头部比例：正面图和侧面图 56

头部风格化 58

眼和鼻 60

嘴巴和耳朵 62

头发：质地和发型 64

学习着衣人物 66

裹覆躯干，调整衣物 68

折痕和悬垂 70

垂感、斜纹和皱痕 72

描画质地 76

用刷子表达质地 78

花样：探索形态和颜色 80

为人物绘制基本的阴影 84

上阴影的技巧 86

绘画装饰品 88

项目开发 90

了解客户和市场 92

客户和公司 94

一套时装：一组想法 98

设计一套时装 100

寻找灵感之源 102

搜集信息 104

物体的形状 106

纸彩球 108

从建筑物、历史和艺术中获得的灵感 110

研究轮廓 112

布料作为灵感来源 114

叠层定型 116

探索拼贴 118

速写本：思想的实验室 120

颜色和风格 122

了解颜色 124

色彩的相互作用 126

着色技巧 128

插画风格 130

用电脑进行设计 132

技术问题 134

从艺术作品到工业成品 136

向顾客展示设计 138

技术规范 140

基准和衡量标度 142

缝制标志 144

视觉时装 词汇表 146

衣领和领口 148

肩部与小标题 150

衬衣、连衣裙、版型和装饰 152

裤装和半裙 154

分布教学 156

绘制时尚人物 158

画人物水墨画 160

利用孵化 164

使用墨水颜料 168

使用彩笔 170

使用记号笔 172

传输图像 174

用蜡笔和水粉 178

项目：海蜇衣服 182

参考书目和致谢 191

时装手绘

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

李维一 译

人民美术出版社

Original Spanish Title: Dibujo para diseñadores industriales

© PARRAMON EDICIONES, SA - Spain - World Rights

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

著作权合同登记号: 01-2013-6415

图书在版编目(CIP)数据

时装手绘 / (西) 安赫尔·费尔南德斯, (西) 加布里埃尔·马蒂·罗格著; 李维一译. — 北京: 人民美术出版社, 2016. 9

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

ISBN 978-7-102-07573-0

I. ①时… II. ①安… ②加… ③李… III. ①时装—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第221753号

时装手绘

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

翻 译 李维一

责任编辑 陈 林

装帧设计 张芜铭

责任校对 马晓婷

责任印制 赵 丹

制版印刷 浙江影天印业有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2016年10月 第1版 第1次印刷

开 本: 710mm × 1020mm 1/16

印 张: 12

印 数: 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07573-0

定 价: 58.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

Text:

GABRIEL MARTÍN ROIG

Drawings:

ÁNGEL FERNÁNDEZ

GABRIEL MARTÍN ROIG

ANNA VILA

Photographies:

Nos & Soto

时装手绘

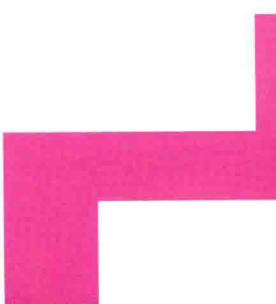
DRAWING
FOR

FASHION
DESIGNERS

李维一 译

人民美術出版社

北京

目录

前言 6

选择和使用材料 8

铅笔、颜料及纸张 10

石墨铅笔 12

蜡笔和铅笔 14

彩铅 16

毡头笔和马克笔 18

墨水和刷子 20

彩色墨水和水彩 22

水粉和苯胺 24

绘画纸张：白纸和速写本 26

人像风格化 28

时装插画中的人体 30

人体 32

人体比例 34

人体的图解线条和简化图 36

时装人物 38

人物风格化 40

研究人体姿势 42

平衡与节奏 44

躯干的重要性 46

时装设计中的常见姿势 48

臂和手 50

腿和脚 52

画头 54

头部比例：正面图和侧面图 56

头部风格化 58

眼和鼻 60

嘴巴和耳朵 62

头发：质地和发型 64

学习着衣人物 66

裹覆躯干，调整衣物 68

折痕和悬垂 70

垂感、斜纹和皱纹 72

描画质地 76

用刷子表达质地 78

花样：探索形态和颜色 80

为衣物绘制基本的阴影 84

上阴影的技巧 86

绘画装饰品 88

项目开发 90

了解客户和市场 92

客户和公司 94

一套时装：一组想法 98

设计一套时装 100

寻找灵感之源 102

搜集信息 104

物体的形状 106

纸彩球 108

从建筑物、历史和艺术中获得的灵感 110

研究轮廓 112

布料作为灵感来源 114

叠层定型 116

探索拼贴 118

速写本：思想的实验室 120

颜色和风格 122

了解颜色 124

色彩的相互作用 126

着色技巧 128

插画的风格 130

用电脑进行设计 132

技术问题 134

从艺术作品到工业成品 136

向顾客展示设计 138

技术规范 140

基准和衡量标度 142

缝制标志 144

视觉时装 词汇表 146

衣领和领口 148

肩部与小标题 150

衬衣、连衣裙、版型和装饰 152

裤装和半裙 154

分布教学 156

绘制时尚人物 158

画人物水墨画 160

利用孵化 164

使用墨水颜料 168

使用彩笔 170

使用记号笔 172

传输图像 174

用蜡笔和水粉 178

项目：海蜇衣服 182

参考书目和致谢 191

前言

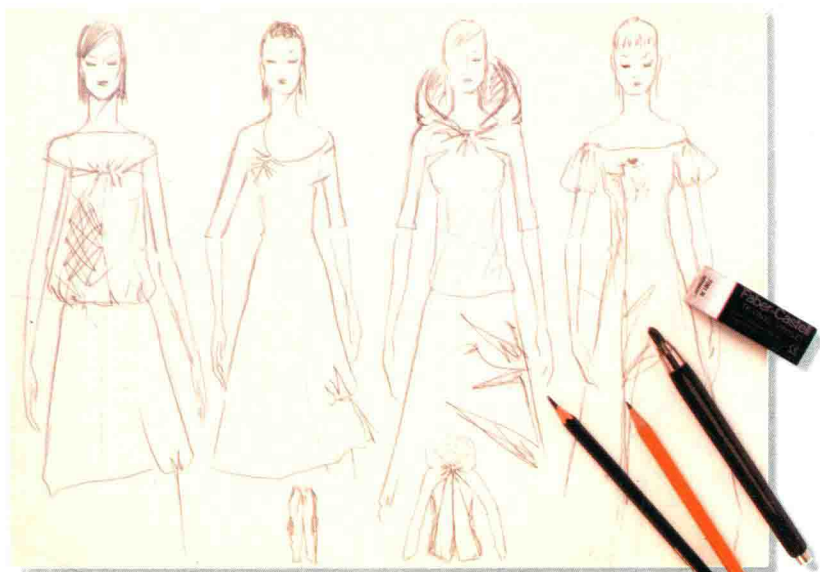
时装设计是向公众展示个人外表的艺术，可以打造个人形象，尽管也有心理和文化的作用，甚至受政治和哲学的影响。一个精心经营的衣柜可以让一个人引人注目，提升个人形象。时装设计师的工作就是扩展衣柜，使其丰富多样，条理规整，细节多变。时装设计的主要目的，就是渲染一个人潜藏在外表下最夺目、最惊艳的气质和气场。仅仅重复再现的设计或式样是不够的，相反，设计需要不断改变、更新风格，永远包含一种惊艳的元素。

正是不断地创新，才使时装设计成为辅助个人、表达自由和艺术创造的工具。

“时尚是艺术吗？这个问题多年前就被提出来了。但是，这跟时尚本身没有关系。实际上，跟电影、绘画、音乐、文学、诗歌等形式一样，当一个艺术家创造时尚的时候，它就是艺术。”

皮埃尔·贝尔热
《大众时尚》

同其他艺术学科一样，绘画对于时装设计师也是必不可少的创作过程，准备阶段的草稿作品有助于厘清对结构的最初创意和构想。的确，有些设计师直接在模特儿身上设计，但是，很少有人事先不做草稿。纸面上铅笔的划痕和色彩区域是发挥想象力的小助手。绘画是艺术实践必不可少的一部分，只有在坚实的基础上设计师才能做出有创意的作品。绘画功底越强的设计师交流能力越强，越能形象视觉化地去展现其创意。

如果你愿意学习时装设计的绘画语言，并熟悉相关美术材料，找到恰当的方法来表现与你的思维吻合的设计。

绘画能表达独特的风格，是设计师获得灵感的工具，也可用于一般的时装刊物、杂志和广告当中。同其他艺术创作技巧步骤类似，时装设计的绘画也有能提供实用信息的技艺特征，图像将成为工业成衣的起点。创意是艺术家的内功，但是，要掌握时装绘画的技巧，就需要接受系统的指导训练。

本书旨在将绘画的“技艺”传授于初入该领域的人，包括时装设计师和插画师，以及任何对流行时尚感兴趣的人。读者会逐步熟悉时装设计创意阶段中的绘画步骤和技巧；了解人物轮廓，构造时装轮廓，选择绘画材料和上色，以及布料的表现方式。本书遵循时装设计学校课程大纲的结构，创意主题和动手练习都配以插画、相片和实例，帮助你克服设计中会出现的困难。

安赫尔·费尔南德斯

毕业于西班牙毕尔巴鄂市兰卡时装设计学院时装设计专业。他在毕尔巴鄂复制艺术品博物馆学习绘画。研究生就读于伦敦中央圣马丁学院，主攻女装设计。在二十余年中，他将专业的设计实践（效力于诸如 Mid-e, Divinas Palabras and Manuel Albarán 等时尚公司）与在时装插画学校的教学经验相结合。1998年起，他被聘为巴塞罗那嘉泰隆时装周学院教授。

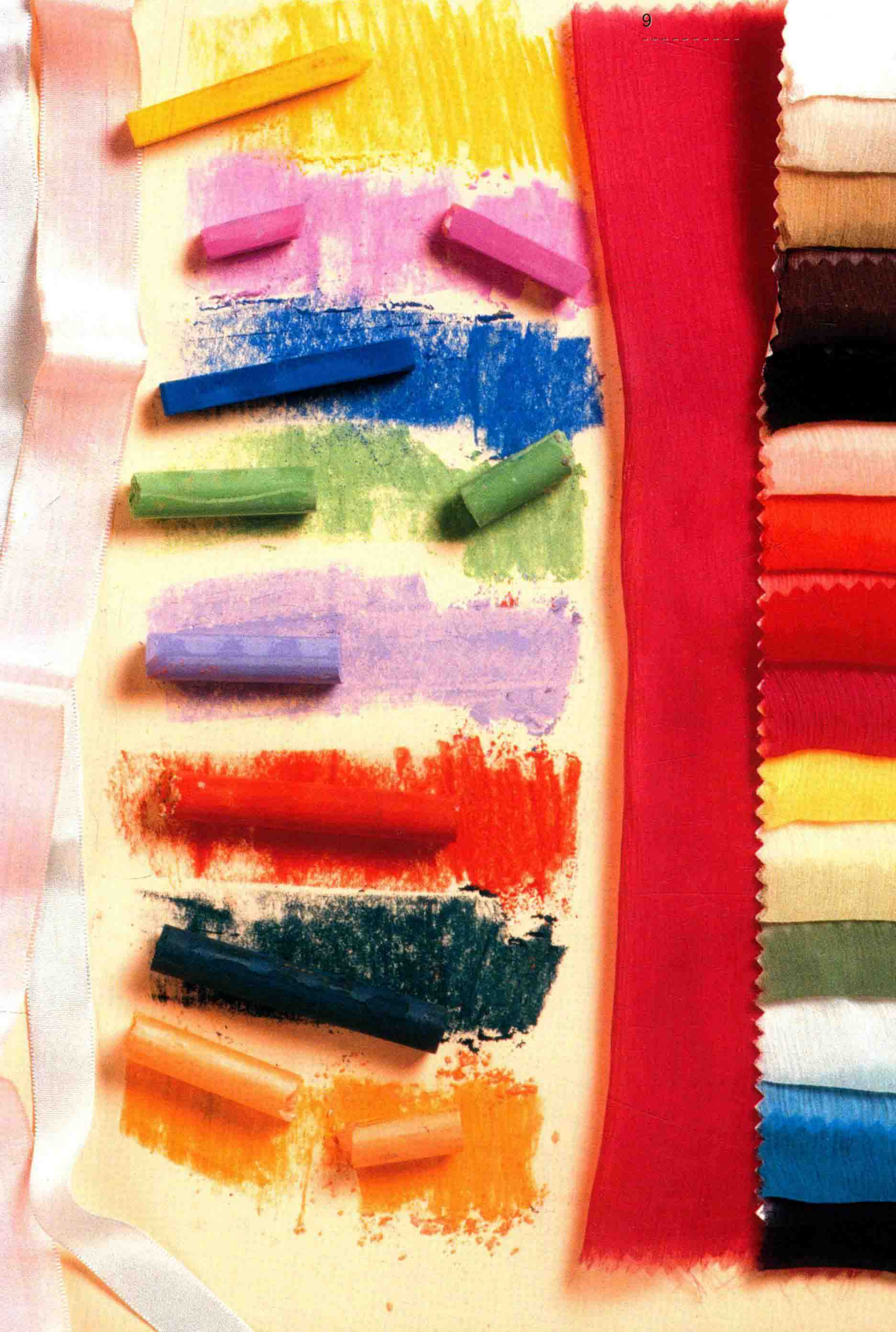
加布里埃尔·马蒂·罗格

巴塞罗那大学艺术专业学士，主攻绘画。巴塞罗那大学地理与历史学院艺术史、社会人类学及美洲非洲历史系博物馆学、艺术作品管理、民族与文化遗产学硕士。研究生期间与卡西亚（La Caixa）银行巴塞罗那基金会研究当代艺术展览协作问题。著有艺术技巧、艺术与建筑遗产史方面的书籍，并在艺术学校任教。

选择和使用 材料

“设计师应该是剪裁的建筑师、形态的雕刻家、颜色的绘画家、调和的音乐家以及风格创造的哲学家。”

——克里斯托瓦尔·巴朗斯加

铅笔、

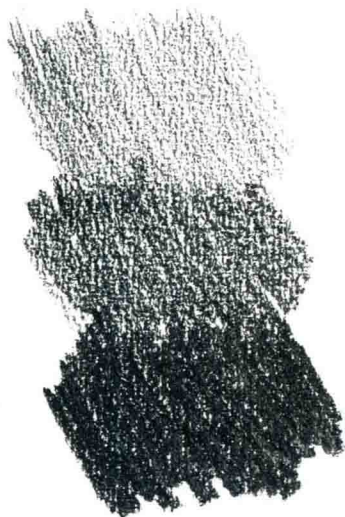
安赫尔·费尔南德斯
上衣和半裙设计，2004。
石墨铅笔、签字笔、水彩绘制。

颜料及纸张

熟悉你的绘图材料，可以帮助你更好地诠释设计，提高对设计特征的表现效果，体现材质和样式，而且，能帮助你体现能量感。这些可以使你的最终设计更好理解，与受众者更好地交流。时尚设计中可以采用的工具有很多。这一章我们将探讨领域内专业人士最常用的工具，从各方面学习并直接运用到设计上。更好地掌握材料工具的运用，绘制才能更好。

不同程度的石墨铅笔表示颜色的深浅，“B”表示深灰，“H”则表示较浅色调。

石墨铅笔

提到绘画，最先想到的工具几乎都是铅笔，铅笔从硬到软分为不同的等级。要用线条描绘单色物体、强调轮廓，最好的工具就是铅笔。

干净的笔画

开始绘画时，不论模特儿是什么，铅笔是最直接、最简单的工具。铅笔芯是由一种天然的铅灰色碳物质做成的。这种材料很光滑，也容易擦掉，能够画出干净、清晰的线条。用铅笔的时候只需要削一下就可以了。

笔画的强度

铅笔笔画的强度和表现力取决于两个因素：绘画时使用的力度和铅笔的硬度。

每只铅笔上刻的字母代表了它的硬度。颜色最淡的铅笔刻有字母“H”，等级最高为“9H”。这些铅笔可以用在素描的第一步。设计师偏爱从“B”到“6B”的铅笔，因为通过控制绘画的力度，既能画出色浅而轻柔的笔画，也能画出深色强烈的线条，这样，这些笔画就有自己的特点。

