

The background of the cover features two fashion sketches. On the left, a sketch of a person's head and shoulders is partially obscured by a large, semi-transparent green circle. On the right, a sketch of a woman's torso and legs is shown, wearing a black corset-style top and a black skirt with a red and blue striped waistband. The sketches are rendered in a loose, expressive style with visible pencil and charcoal lines and some color washes.

Fashion Drawing

Fashion Drawing Illustration Techniques
for Fashion Designers

美国时装设计学院
时装设计师手绘表现技法

画时装人物

作者 [美] 米歇尔·维森·布莱恩特

译者 张帆

广西美术出版社

B462

Fashion Drawing

Fashion Drawing Illustration Techniques
for Fashion Designers

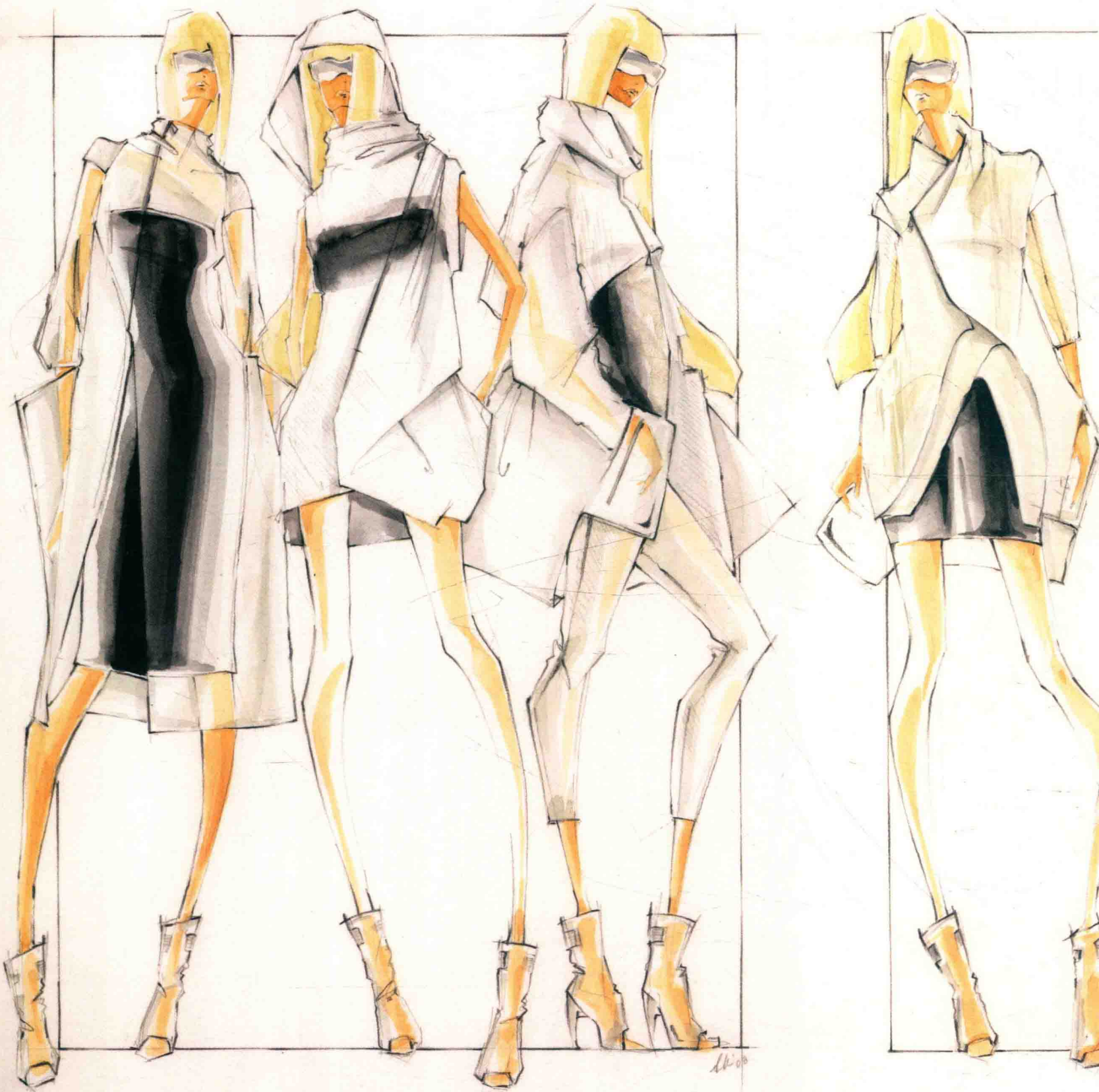
美国时装设计学院
时装设计师手绘表现技法

画时装人物

作者 [美] 米歇尔·维森·布莱恩特

译者 张帆

✘ 广西美术出版社

11/00

Fashion Drawing

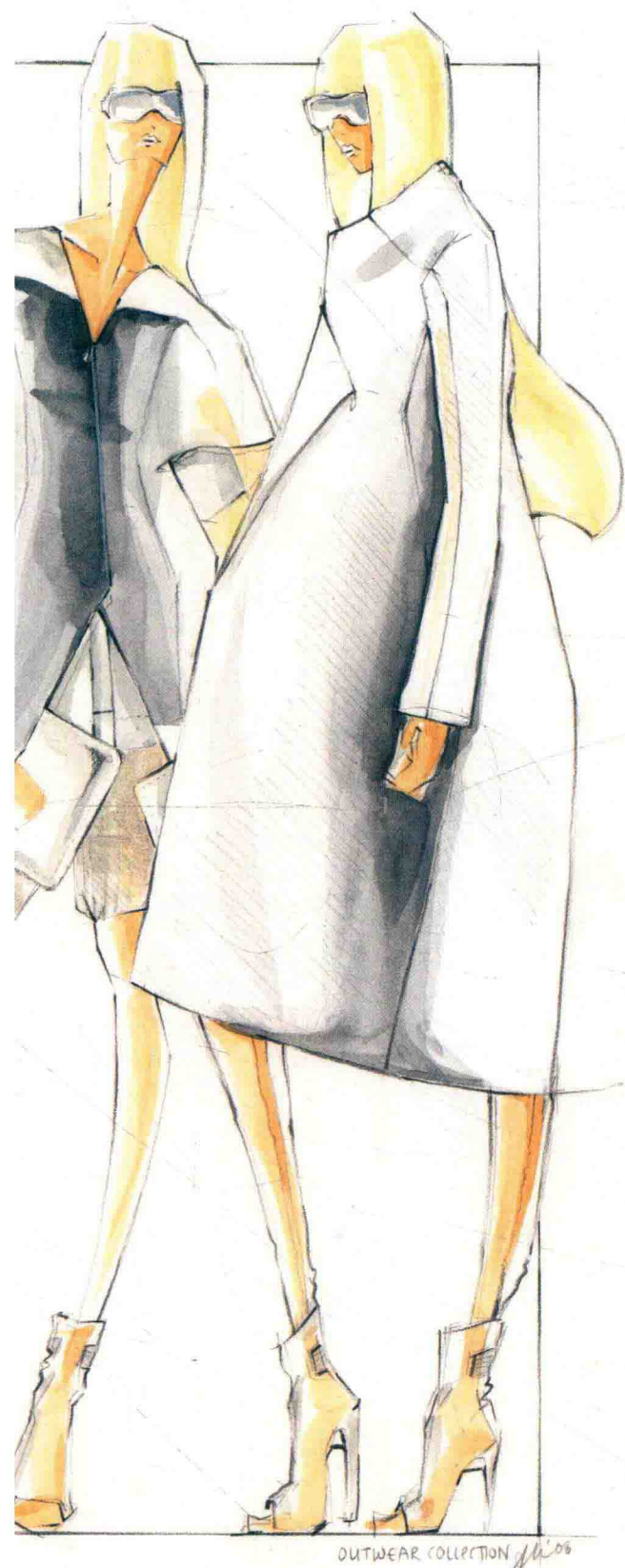
Fashion Drawing Illustration Techniques
for Fashion Designers

美国时装设计学院
时装设计师手绘表现技法

画时装人物

作者 [美] 米歇尔·维森·布莱恩特
译者 张帆

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国时装设计学院时装设计师手绘表现技法：画时装人物 /
(美) 布莱恩特著；张帆译. — 南宁：广西美术出版社，2015.12

书名原文：Fashion drawing

ISBN 978-7-5494-1257-0

I. ①美… II. ①布… ②张… III. ①时装—素描技法 IV.
①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第022960号

原书名：Fashion Drawing

Text © 2011 Michele Wesen Bryant

Translation © 2015 Guangxi Fine Arts Publishing House Co., Ltd.

本书由英国劳伦斯·金出版社授权广西美术出版社独家出版。

版权所有，侵权必究。

美国时装设计学院时装设计师手绘表现技法

画时装人物

著 者：[美] 迈克尔·维森·布莱恩特

译 者：张 帆

策划编辑：冯 波

责任编辑：谢 赫

美术编辑：陈 凌

版权编辑：韦丽华

装帧设计：凌 子

审 校：肖丽新 陈小英 尚永红

排 版：李 冰

出版发行：广西美术出版社

地 址：广西南宁市望园路9号（邮编：530023）

网 址：www.gxfinearts.com

印 刷：深圳当纳利印刷有限公司

开 本：889 mm × 1194 mm 1/12

印 张：17

字 数：144千

出版日期：2016年3月第1版第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5494-1257-0/TS·50

定 价：90.00元

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

目 录

前言	7
画时装人物	9
历史回顾	10
第一章 画女性	33
规划	33
传统女性时装人体比例	37
平衡	44
转身	54
摆姿势	63
调整	66
第二章 画男性	75
设计	77
传统男性时装人体比例	80
平衡	88
摆姿势	92
转身	94

第三章 画儿童和青壮年	99
幼儿	101
婴儿	102
学步幼童	106
儿童	108
“吞”世代	119
青少年	124
第四章 局部	135
画头部	136
画女性头部	138
画男性头部	152
画儿童头部	156
画帽子	161
画手部	166
画脚部	170
画鞋子	173
第五章 模特写真	177
开始阶段	177
基本法则	181
整合	194
术语	196
延伸阅读	199
资源	200
图片出处说明	203
致谢	204

前言

时装素描有点像童话故事——在想象性的创造中，只加入刚刚好的现实成分来讲述一个令人信服的故事。尽管传统方法要求将手臂和腿部画得很长，并且要对视觉信息加以严格修改，但本套书所要传达的重要信息却是画时装素描的方法根本就没有所谓正确错误之分。

本套书分为两本，第一本《画时装人物》在对人体比例进行探讨时避免设定僵硬的规则，通过对真实时装模特的直接观察来发现人物的前缩透视和平衡。

第二本《服装与着色技巧》中的第一部分重点关注素描在服装设计过程中的作用，并指导如何画结构细节和轮廓线——如何将二者结合则取决于读者。

第二部分演示了如何用各种媒质和技巧给不同种类的面料着色，根据各种任务性质提供了不同完成度的实例。

整套书的教学都配有不同艺术家的大量风格化的插画。其目的是为了让读者能够形成自己独特的视觉语言。

本书的阅读对象

本教程是为有所追求的设计师而写，但也同样适合插画师、造型设计师、时装销售人员以及所有需要及时有效地将概念加以形象化的人。

许多同类教程要么只是从单一的角度提供素描课程，要么只是一本例图的精美选集。而本书则既有详细步骤的指导，也有全世界范围内的示范性作品。本书更为多元化的审美标准可以防止阻碍真正创造性表达的先入之见的形成。

虽然本书所提供的浅显易懂的指导、作业和范例能让你的素描技巧快速跟上最新的发展，但是时装素描这门学科需要长期的观察，你的学习成效也是慢慢积累起来的。然而只要掌握了这些技能，你就可以用它们来解决问题、交流想法以及获得这门学科的乐趣！

如何使用本书

本套书内容一共有 12 章，读者根据自己的经验和关注点，可以自行选择任意的阅读顺序。

画女性、男性和儿童的人体比例模板可以根据读者的直觉、市场类型和不同的客户如丰满体形的女孩、小号体形甚至是“大肚子”孕妇而加以修改。补充的作业可以让读者进一步研究并提高技能。服装细节和轮廓的术语图解提供了服装设计的大量词汇。虽然并不能替代真实的样布，

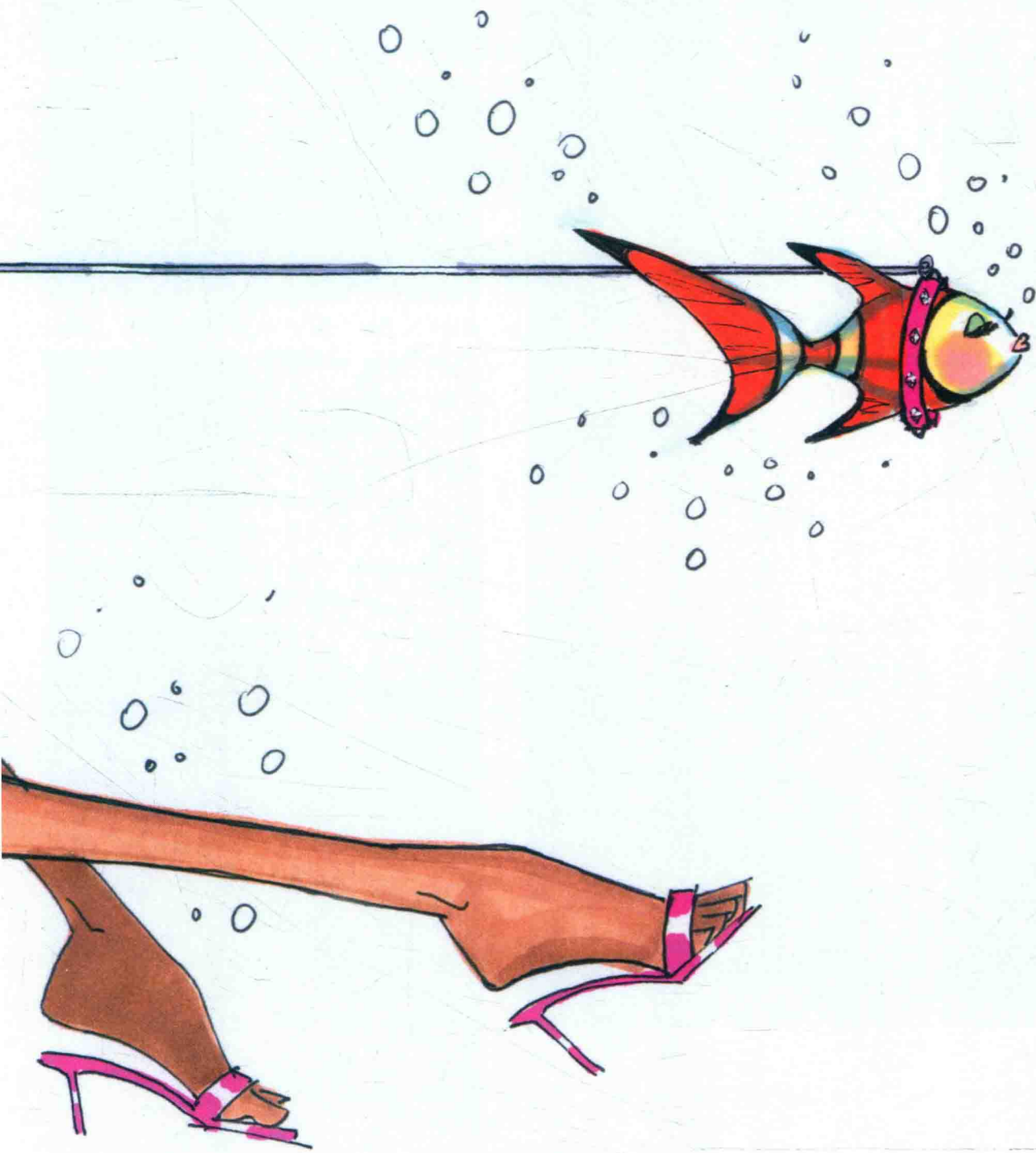

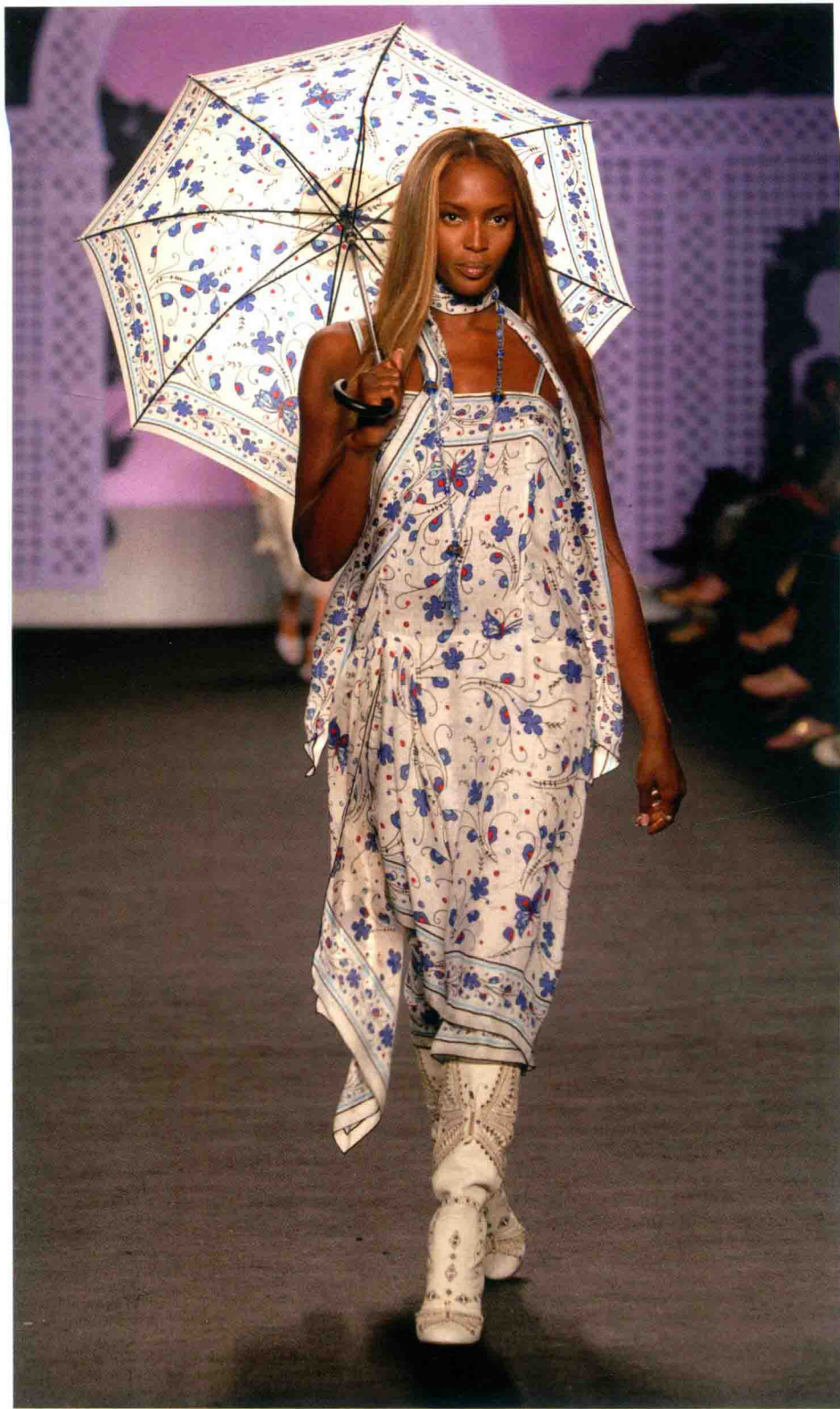
▲ 劳拉·莱恩 (Laura Laine) 在这幅插画中将胶印的浓密头发与小脚结合起来以形成夸张的俯视视角。对细节的微妙关注造成了超自然的效果，服装显得既美观又前卫。

但第二本第二部分每章的最后的布料照片库可以在着色练习中代替那些难以找到的样布。最后，对各种特殊部分的讨论（同样在第二部分中）可以帮你决定课程学习的重点或为特定职业道路而练习的作品。

我希望本书能帮助读者形成自己标志性的独特素描风格。只有通过不断的练习和尝试，你才能具有画时装素描所要求的即兴性与想象力。

◀ (上一跨页) 对服装的艺术阐释可以将时装置于一个独特的背景中。插画由阿尔弗雷多·卡布雷拉 (Alfredo Cabrera) 所作。

▲ 当代的设计师经常从过往时代的时装和视觉文化中汲取灵感 (例如从最早的奢侈时装杂志的图片中, 见第12页)。安娜·苏 (Anna Sui) 这样解释她的设

计: “为了设计春装……我观看了法国时装杂志《高贵品位》(La Gazette du Bon Ton, 1912—1925) 的复印件。其中手绘的鲜艳饱和的色彩让我兴奋。”

本书为如何画时尚女性、男性和儿童提供了范例和指导。创建个性化模板会帮助你为这些人物确定并保持恒定的人体比例。接下来本书将介绍协调和前缩透视人体的基本规律, 以指导如何去摆姿势。人体比例和姿势都可以进行调整以表达不同的理念和观点。突出某些形状、颜色和图案是非常重要的, 因为这会影响时装设计被感受的方式——既可以是在服装被创造出来之前 (在设计师的草图中), 也可以是之后 (在时装杂志中)。

历史回顾

如果做一个快速的历史回顾, 我们会发现人物、设计布局和媒质会随着影响时装设计的考虑而做出相应的改变。例如, 一些新的活动的流行 (比如 20 世纪 80 年代的滚轴溜冰) 不仅需要新的服装, 还需要新的人体和姿势以展示其设计理念。人体的姿势反映了特定时期的社会习惯 (例如, 20 世纪 60 年代的性解放运动让时装也变得更加暴露)。推动审美标准演变的人口统计资料也决定了时装素描中人物的种族和年龄。应用到服装剪裁上的同样的审美标准也影响了描绘服装和人物的方法。技巧也同样多样化, 尤其反映在绘画线条性质标准上, 有时要求精确, 有时又要求具有表现力, 为图形复制提供了新的手段。如今的时装设计可供选择的式样很多, 所以如果你发现某种单一的潮流曾经支配了相当长的一段时间, 进而影响到时装素描的时候肯定会大吃一惊。对 20 世纪的简短回顾将会解释时装素描演变的方式和原因, 这样读者就能形成反映自身时代甚至未来时代的个人风格。

美丽年代 (1890—1914)

在 19 世纪和 20 世纪交替的年代, 那些配有插画的日报或周刊是时尚消息的唯一来源, 于是, 当时的时尚达人是经由插画画家如查尔斯·达纳·吉布森 (Charles Dana Gibson)、J. C. 莱恩德克 (J. C. Leyendecker) 和科尔斯·菲利普斯 (Coles Phillips) 而为公众所知的。插画不仅记录下时尚,

◀ 科尔斯·菲利普斯对服装细节的讲究和关注使时装在他的作品《消失的少女》(Fadeaway Girls, 其得名源于这些女孩“消失”在着色的背景中)中占据了非常重要的地位。插画被用来讲述复杂的故事,这种讲述的方式预示了21世纪的图像小说。

◀ 用鲸骨撑起的紧身胸衣紧紧箍住腰身,迫使整个上身前倾,而使肩部和臀部后凸。褶皱和花边被用来突出丰满的低“单胸”。

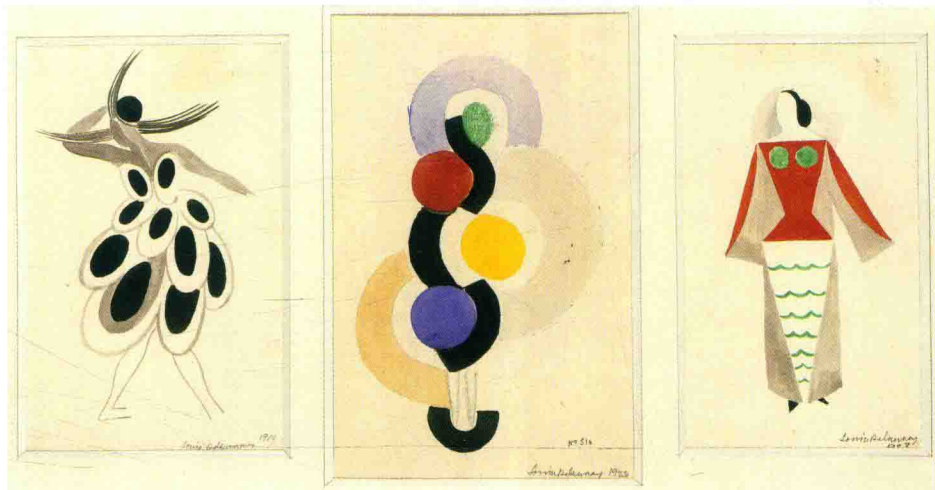
▼ 巴黎的俄国移民们带来了异国风情的装束、音乐和舞蹈,这些都影响了时装。索尼娅·德劳内(Sonia Delaunay)的这幅多彩的服装设计名为“最新款礼服和无尽的旋律”。

也决定着时尚。十足美国味的吉布森少女(Gibson girl, 美国插画画家查尔斯·达纳·吉布森描绘的19世纪90年代的美国妇女形象)激发了模仿妇女参政权论者的时装潮流——多褶长裙和高领绣花,带有领结、领巾或胸部纹饰的女式衬衫。

巴黎成为世界时尚之都,而法国时装也在西方引领了成熟的沙漏形服装的风潮。爱德华时期的男女们都渴望拥有细腰。新出现的超级客轮使得人们有机会作洲际旅行,更多地接触到东方。时尚也随之开始发生变化。东方主义正在成为时尚界一股同样强大的力量,促使保罗·波列(Paul Poiret)引入了一种不那么约束的圆筒形服装——他的督政府风格(Directoire, 指法国18世纪90年代中期服饰、家具等的风格)。

美丽时代的时装插画的特点是大量使用明暗处理以突出沙漏形服装的三围特征。“凸胸鸽”的样子在现实生活中可以通过紧身衣达到,在素描中也更容易全面展现出来。呆板的人物姿势和生硬的素描技巧反映了爱德华时代严守规矩和死板僵硬的社会结构。

东方主义与时尚的相遇也对插画产生了巨大影响。人物呈现出新式的圆筒形状。姿势趋于动态化,人们使用一种更为感性的素描风格以突出异国情调纺织品的装饰图案、色彩和褶皱。时装获得新的威望,在最早的奢侈时装杂志中被重新定位和评论为艺术。《高贵品位》(La Gazette du Bon Ton)和《女性时尚》(Journal des Dames et des Modes)刊载了一些艺术家如乔治·巴比耶(Georges Barbier)、爱德华多·加西亚·贝尼托(Eduardo Garcia Benito)、贝纳尔·布戴·德·蒙维尔(Bernard Boutet De Monvel)、乔治·勒巴贝(Georges Lepape)和日尔达·威热内(Gerda Wegener)(见第12页)所作的插画。这些作品以亮丽的色彩和装饰性的主题为特征,这些都是从东方主义中汲取的灵感。

一战时期（1914—1918）

一战开始后，人们的观念和生活方式发生了显著的改变。美丽时代的特权已成为过去。妇女和儿童穿上了工装和制服，因为他们在战争后方接替了男性的工作。战时的经济紧缩很快就表现在社交着衣准则的取消和军用防水上衣及其他军事和实用服装的出现上。因此，战时的时装素描范围极其有限。唯有的一部分反映了东方和新出现的无声电影的影响。一些时装达人开始崭露头角，比如鲁道夫·华伦天奴（Rudolph Valentino）（绰号“酋长”）和放荡的希达·巴拉（Theda Bara）（绰号“荡妇”）。

▼ 兵役和时装同时出现于1916年左右的一张征兵海报中。

▲ 日尔达·威热内所运用的精确和描绘性的轮廓线表现了从无声电影夸张的情感表演中借鉴过来的戏剧姿势。

喧闹的20世纪20年代

20世纪20年代的时装是与装饰艺术、爵士乐和解放了的摩登女性一起发展的。包豪斯(Bauhaus)开启了现代时期让形式服从于功能的理念,而时装设计师们也做出类似的回应。玛德琳·维奥内(Madeleine Vionnet)斜裁法(bias cut)的创新设计(1922)展现出这场运动新的自由,在20世纪30年代广受欢迎(详见《服装与着色技巧》第72—79页)。可可·香奈儿(Coco Chanel)的“小黑裙”既是一种符号象征,也是对新的现代性的拓展。男士的紧身“爵士西装”曾风靡一时,但很快就被更适合跳查尔斯顿舞(Charleston)和林迪舞(Lindy Hop)的更为宽松的服装所取代。

在妇女获得投票权以及战时性别角色转换多年之后,20世纪20年代的理想女性趋于中性化。新的弹力胸衣缩减了女性身体之前被紧身胸衣所凸显出来的那些部分。腰身部分下降,直至彻底消失,然后在20世纪20年代末又突然重新出现。日礼服和晚礼服剪短的裙脚露出翻折的长筒袜和抹粉的膝盖。妇女解放运动让女性更多地参与了户外活动,比如高尔夫、射箭、网球和日光浴等,运动服装的流行成为健身潮流的一部分。

虽然女性时装肇始于巴黎,伦敦却成为男装的流行风向标。剑桥和牛津的学生拒绝接受爱德华时期的晨礼服和晚礼服的着装规定,而是选择在白天一直穿着法兰绒裤子和软领。灯笼裤(在纽约荷兰移民裤子式样的基础上再加长四英寸)本来是在高尔夫球场上流行穿的,在教室里是绝对禁止的,但大学生们常常将其藏在全切(full-cut)裤子里面,称之为“牛津布袋”。美国常春藤联盟的学生们当时常常出国旅行,对英国的时装非常感兴趣。

舞台和银幕上的时尚达人,如路易斯·布鲁克斯(Louise Brooks)、约瑟芬·贝克(Josephine Baker)和安妮·梅·王(Anne May Wong)反映了不受拘束的社会结构和20世纪20年代对异域情调的偏爱。在被妇女所主导的20世纪20年代,男性时装达人极为稀少,尽管作家F. 斯科特·菲茨杰拉德(F. Scott Fitzgerald)和他的妻子塞尔达(Zelda)象征了爵士时代的放纵与奢华。

▲ 1922年,图坦王(King Tut)的墓葬被发现之后,埃及风格开始出现在纺织品、装饰品和珠宝的装饰图案中。不仅东方主义在影响西方的时装,反之亦然。

20 世纪 20 年代的时装素描反映了越发机械化的生活方式，包括大批量的服装生产。对尽情享受现代都市生活乐趣的狂热追求，最早就是由一些年轻的活跃人物发起的。随着东方主义的盛行，时装人体比例更趋于圆筒形。头部的尺寸按照当时流行的短发和钟形帽而变小。作品以与装饰艺术相关的亮丽色彩和平面几何图形为特征。

▼ 20 世纪 20 年代成年男子和男童的日间休闲装的特点是软肩运动夹克，套头毛衣和软帽，如同莱恩德克所描绘的那样。

▼ 女孩裙子的特点是低腰和高裙脚，与当时的摩登女性一样。紧紧的钟形帽使得圆柱形身体上方的头部显得更小。

▲ 对潜意识的探索对时装和插画都有着巨大的影响。雷内·玛格丽特（René Magritte）于1927年来到巴黎加入超现实主义者之前是在布鲁塞尔从事时装插画工作的。

20世纪30年代

1929年证券市场崩溃之后，好莱坞电影（那时已经发展为有声电影）使得人们能够将注意力从严酷的经济现实中转移开。吉尔伯特·阿德里安（Gilbert Adrian）为珍·哈露（Jean Harlow）、葛丽泰·嘉宝（Greta Garbo）和琼·克劳福德（Joan Crawford）在电影中设计的服装为20世纪30年代的女装树立了新的标杆。弗雷德·阿斯泰尔（Fred Astaire）的舞蹈能力在平衡稳定社会方面也发挥了重要作用。摇摆舞要求动作自如，因此宽松的长裤（用拉链代替裤裆开口处的排扣）在男性以及大胆的女性中非常流行。在新闻影片中出现的具有类似时尚影响力的人物还是威尔士亲王的爱德华八世所钟爱的混搭式样风行一时。阿梅利亚·伊尔哈特（Amelia Earhart）的飞行帽和飞行夹克在接下来的几十年中一直成为时装设计灵感的来源。

在银幕内外，时装开始拒斥20世纪20年代的默认样式。女装变得极具女人味，风情万种。自然腰身重新回归，暗褶被柔软的碎褶所替代。西服、裙子和礼服上添加了褶皱和荷边装饰。香奈儿将其小黑裙换成了适合跳摇摆舞的长白舞袍。露出来的斜褶塑造了更为自然的形体：宽肩、低胸、窄臀——这种理想效果即便不是不可能，也是很难用一种自然的方式达到的。

20世纪30年代的时装素描表现为更适合女性时装的细长人体比例和艺术绘制。光影效果更受注重，绘画风格也渐少精确性，更趋于印象主义。

到1934年，二战（1939—1945）的军事风格已经可以在更为朴素和阳刚的轮廓线中初见端倪。一种倒V字形成为当时的理想设计，这种风格是通过肩部的突出、饰带镶边、紧身裙、单肩包和结实的平底鞋达到的。男性西服则有所修饰，用垫肩、高袖孔、锥形袖筒和尖领来凸显男性伟岸的躯体。

▶ 在这幅格尔德·哈通（Gerd Hartung）自1932年起所创作的插画中可以明显看出好莱坞电影的魅力对20世纪50年代的瘦身时装有着强烈的影响。

▼ 少女装反映了更加男性化的轮廓线，有着对肩部的夸张突出。

◀ 好莱坞黑帮电影中常见的双排扣西服引发了男装的新潮流。爵士亚文化则喜欢一种更为宽松的灯笼裤（zoot suit）。