

美国时装技术学院 (FIT) 推荐教材

fb

*Illustrating
Fashion*

美国经典

时装画技法

从理念到创作 (第3版)

[美] Steven Stipelman 著
张宇 译

DVD
随书光盘

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Steven Stipelman 亲自演示的教学视频;
超过 1000 张全彩渲染技法效果图;
探讨“风格”与时装的关系, 帮助读者认识自己的才华和目标。

fb

美国经典 时装画技法

从理念到创作 (第3版)

[美] Steven Stipelman 著
张宇 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

美国经典时装画技法 : 从理念到创作 : 第3版 /
(美) 斯提贝尔曼 (Stipelman, S.) 著 ; 张宇译. — 北
京 : 人民邮电出版社, 2014. 3
ISBN 978-7-115-32877-9

I. ①美… II. ①斯… ②张… III. ①时装—绘画技
法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第275680号

版权声明

Illustrating Fashion: Concept to Creation third edition by Steven Stipelman

Copyright © 2010 by Fairchild Books

Chinese language translation copyrights © 2014 by Posts & Telecommunications.

All rights reserved.

本书中文简体字版由 **Fairchild Books** 公司授权人民邮电出版社出版, 专有版权属于人民邮电出版社。
版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

本书由美国时装技术学院 (FIT) 的教授和副院长 Steven Stipelman 撰写, 并亲自录制时装画技法教学 DVD 视频。

本书从适合的绘画工具和勾画人体草图开始, 逐步深入讲解了平衡线的作用, 夸张表现人体的手法, 正面、半侧面、侧面的时装人体技法, 身体各部位的画法, 等等。然后通过大量大师作品和手绘示范图, 讲解了时装轮廓、领口、领圈、衣袖、上装、裙子、裤子、服装褶皱、配饰、鞋帽等时装细节的画法, 以及各种花纹、各类面料的渲染技法和高级渲染技巧。最后详述了时尚封面、平面图和风格化时装等实用技法。书中内容系统、全面、经典, 力求把好的学习方法和作者多年从业和执教的经验融汇在其中。

书中大量案例采用大师作品和品牌手绘设计效果图, 从时尚历史和效果图表现手法上, 都值得借鉴和收藏。

随书配 DVD 教学视频, 由 Steven Stipelman 亲自讲解时装画的手绘技法与技巧。

本书适合作为相关专业的学生和欲从事服装行业的读者学习参考, 也适合设计师借鉴与收藏。

◆ 著 [美] Steven Stipelman

译 张 宇

责任编辑 杨 璐

责任印制 方 航

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 29.75

字数: 914 千字

2014 年 3 月第 1 版

印数: 1—3 500 册

2014 年 3 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-3870 号

定价: 98.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

光阴似箭，日月如梭，从我第一天从教至今，一晃近30年已经过去了。但是在脑海里，关于那天的记忆仍然历历在目：站在一群充满求知欲的学生面前，将我知道的一切时装插画的知识倾囊相授。假如教学仅仅是把这些知识散播出去，那将是多么简单的一件事，但是我深知自己的肩上扛着更重大的责任。

回想起自己被音乐与艺术高中录取时，那是生命中第一次有了一种归宿感。身边的每一个人都是艺术家，我们带着相同的目的来到那里。我们富有创造力，对学习充满了精力和热情。老师的鼓舞，将我们推向创意的顶峰，并且引领我们进入了一个未知的全新的世界。那是我第一次接触到这种学习方式，跟以往的数学和科学课有很大的不同。无论多么复杂的课程，对于我来说，都不再是一种负担，总是希望自己能够进一步了解这些课程，学习更多，从而将自己提升到更高的层次。

高中毕业之后，我进入了美国时装技术学院(FIT)，主修时装插画。我意识到，这将是我毕生的事业。种种幻想逐渐褪去，现实照了进来——我学习的专业是我的未来。在那里，我接触了更多的规则，面临了更多限制，也感受到更现实的责任感。即便如此，依然有这样几位老师，为我讲解了很多课堂以外的知识，帮助我将自己的潜力完全发挥出来。每每回想那段时光，虽然总不能完全记得他们教过的所有知识，但是对于他们细致悉心的关怀、孜孜不倦的指导和引人入胜的激励，依然记忆犹新。多年之后，我获得了莫蒂默(FIT创始人)校友奖，我坚信获得这个奖有部分原因归功于这几位老师的帮助和鼓励。2000年，我获得FIT的优秀教员院长奖。2004年，又非常荣幸地被收录进了“美国教师名人录”。

至今仍然记得我教的第一个班的所有事。虽然我比班上大多数学生都年轻，但是站在他们面前的，正是比他们还年轻的我。其实对于我来说，从教前几年的确是难能可贵的学习经历，直到过了一段时间，才开始真正认识到教学究竟是怎么一回事。教学是我必须带到教室的灵感和好奇心；教学是让学生对专业充满好奇心和给予学生热情的指导、引导和帮助。更重要的是，教学把每名学生看成“一朵独立成长的花”，必须“因花施肥”，而不仅仅把他们看成是“万花丛中一朵”而已。每个学生都有独特的观点、天赋和

学习能力，课堂内外，他们有各自的生活方式、种种问题、不安全感，以及不同的学习技能水平，而我的责任就是与他们每个人建立融洽的关系。

很多时候，我不得不暂时舍弃自己的欣赏品味和感受，而用学生的视角看事情，因为我知道，这样做能够帮助他们开发潜能。要做到这一点并非易事，毕竟他们和我来自两个不同的世界，欣赏水平也不在相同层次，而且我们也并非同龄人。由于曾对于不理解我的老师心怀不满，因此我要尽可能真正理解我的学生，建立和学生之间的互信，因为我需要带领他们进入属于他们的世界。要做到这一点，必须进入他们的世界，并加以理解，而前提是他们也愿意向我敞开心扉。

创作过程有很多层次，开始于学生身上所谓的“原能量”，即未经训练、毫无经验的原始创作。几年下来，他们的作品不再那么原始，相反，越来越精雕细琢，品味水平也越来越高雅。有时候我会想，原始粗糙和复杂精美这两个层次不能共存，其实是一种遗憾，尽管如此，师生齐心协力，尽可能让这两个层次结合起来。这是小菜一碟吗？当然不是！这样做总会奏效吗？当然也不会！但是我仍然尽自己所能去帮助每个学生，至少这样做，会更有成就感。

众所周知，时装是鲜活的领域，持续发生着变化，所以这既不是一门很容易学习的专业，也不是一门容易教授的专业。每个人开始学习这个专业都是从知识点和规则入手。诚然，这些都很重要，但是却往往并不足以确保每个人都能够有一番成功的事业。帮助学生理解专业的概念和培养创造力必须同时进行。学生必须在知道“怎么办”之前明白“为什么”，但是在学习“为什么”的同时，还必须经常练习“怎么办”。这正是这本书的要旨。

编写这本书勾起了很多我早年对于教学的恐惧。如今，我可以走出教室，把我的插画技法和经验印刷出来，让人们研究我的作品。我清楚地知道，其他老师和学生对这本书的看法跟我会很大不同。我当然也知道很多具有独特观点和教学方法的资深教师可能会使用我这本书教学，因为研究教学是永无止境的，希望这本书能够把我通过教学总结出的插画方法、技巧和其他见解提供给需要的人。

然而，我并不希望这本书只是提供了“唯一的方

法”。我具有多年的教学经验和丰富的专业知识，我的艺术背景来源于很多不同的领域，正是这些帮助我完成本书的创作。我希望通过这本书，能够把所有知识都传授给学生。

我的第一份插画工作是做亨利·班德尔百货公司的插画师，那是当时世界上最时髦的百货公司之一。我为所有报纸广告绘制艺术作品。在那里，我接触到了最精美的设计和最完美的服装。很多时候，我只身前往设计师沙龙的艺术品陈列室，仔细研究诺曼·诺雷尔、詹姆斯·加拉诺斯、波利娜·特里格爾等著名设计师的时装作品。真难以置信，我居然触摸了一件诺雷尔套装。要知道，1964年，这件套装价值850美元！在职业生涯早期能够见识到如此高端的时尚作品，我真是幸运极了！

离开班德尔之后，我去了《女装时报》。在接下来的25年时间里，一直担任这里的时装艺术家，为世界上最优秀的设计师绘制他们设计的服装插画——通常是在时装尚未制作之前先画素描；为纽约时装周上最精美的服装素描；也曾出席过很多次巴黎时装周，并通过无线电将素描作品传到纽约出版。此外，还为很多时尚女性画过肖像，其中包括贝比·佩利、杰奎琳·肯尼迪·奥纳西斯和南希·里根，她们都穿着最时髦的服装。

自由插画师的身份让我接触了国际时装设计师、广告公司和化妆品企业，而我的作品也先后出现在报纸、杂志和行业出版物上。这些对于曾经的我来说，仅仅是一个梦，如今却有幸实现。

尽管时尚界充满了魅力，但是在我的职业生涯中，最有意义和最满足的时光仍然是出现在全美大小校园的教室和演讲厅。我任职于FIT，也曾经在帕森斯设计学院和玛丽斯特学院任教。此外，还在很多学校举办过演讲和研讨会，包括玛丽山学院、德雷克塞尔大学、康奈尔大学、香农·罗杰斯和杰里·西尔弗曼时尚设计商业学院、科罗拉多州立大学、内布拉斯加大学和史蒂芬斯学院。教学为我提供了这样一个机会：把我深信的可以帮助学生的知识和技能传授给他们，从而优化和丰富他们的艺术和作品。

教学工作重要之处在于不仅要接触和帮助优等生，更要帮助那些在理解概念方面或实际绘画中有一定困难的学生，这样做更有满足感和成就感。看到他们经过努力制作出一份漂亮的作品，那是多么令人激动的事啊！我希望所有学生都能够在绘画和素描作品的细节上精益求精，同时能够保持作品的浑然天成和激动人心。学

生将自己的观点、感受和情感融入到艺术作品中，是非常重要的，这是能够让艺术作品充满魔力、出类拔萃的秘诀。最重要的是，我希望激发学生对于时装艺术的好奇心，充分开发他们的天赋，这是我在本书中选择讲解绘制时装艺术插画的多种不同技法的原因之一。为学生提供多种技法，他们就不会感觉有压力，也不会深陷于任何一种风格或技法中无法自拔。为了做到这一点，在绘制本书的插画时，我尽可能根据时装来确定应该使用的技法。即便如此，所有插画依然明显带有我的“标签”。这其实是我希望展示给学生们的，尽管插画技法有千万种，但是仍然可以保持自身独特的插画风格。

这本书既能成为时装初学者的教科书，也能成为水平更高的学生的参考书，因为书中既介绍了时装艺术的基本知识和概念，也深入讲解了难度更大、更复杂、更抽象的时装话题。每章概述一个主题。无论是简要介绍时尚的历史，亦或讲解衣袖与手臂的关系，都首先阐述了探讨的主题。纵览本书，绘制了很多设计师的服饰，因为这很重要，能够帮助学生理解某个特定概念。这些服饰插画将有助于学习并熟知设计师的姓名，了解所设计的服饰在时装历史上的地位。我希望这些能够告诉学生们，一套精心设计的服饰可以永远看起来都很漂亮。这也是我的信念：对过去一无所知，就不可能设计未来！

如前所述，创作艺术作品绝不仅仅只有一种方法。也正是基于此，我尽可能在讲解绘画工具和插画技法上面面俱到，使学生们不会感到一种束缚感。我多次介绍了应该从不同的角度看待或理解一个时装插画话题。例如，我并不是很支持利用“10头长法”绘画时装人体，但是很多学生和老师把这种方法看得很重要，因此，我将其归为插画技法的一种，其他还包括裁剪法、描画法和勾画法等。我希望学生们理解：他们能够通过“在此章借一点技法，应用到彼章上”，开发出属于自己的技法，并能熟练运用，这才是最重要的。

这本《美国经典时装画技法：从理念到创作》第三版是一个彩色版本，读者可以欣赏很多具有历史意义的时装插画并参考作品的真实色彩，带给他们一种强烈的视觉冲击。本书附赠的DVD可以帮助读者观看不同渲染技法的示范，包括绘画工具、描画技法、时装人体的简单勾画、时装人体的脸部绘制、渲染花以及渲染闪光饰片和薄纱。DVD和文字的有机结合将渲

染过程真实地展现在读者面前。本书分为四个部分。第一部分之前是“开篇”的引入部分，在这部分探讨了时装艺术的概念、天赋开发、线条品质，以及绘画工具。这样一个开始能够给学生们一些指导，帮助他们放松心情，摒弃各种不必要的担忧。

第一部分，“插画时装人体”，共分为14章，涉及绘制时装人体插画的基本概念，包括了比例、平衡线、前身中心线、时装人体的脸部、类型等主题。在这个部分，论及绘制时装人体插画的诸多技法，包括裁剪、描画和勾画，此外还论述了审视和设计时装人体的相关概念。本部分还有全新的两章，讲授如何绘制半侧身和侧身的时装人体插画，以及如何通过服装塑造形体。通过学习这些概念，并练习使用所有技法，学生们肯定能够绘制出一幅合格的时装人体插画。

第二部分，“时装细节”，涉及在人物上绘制时装，共分为13章，包括时装轮廓图（及其历史）、领口、领圈、衣袖、衬衫、裙子下摆和裙子、裤子、褶皱、西装套装以及配饰等主题。除此之外，本部分很多章都包含了一个不同款式和服装细节的“插画术语表”。这些款式和细节可能有点模糊，但是却是学生们必须辨识的。本部分不仅帮助学生们绘制时尚服装，而且帮助他们认识时尚品牌和时装细节，了解服装背后的历史。

第三部分，“渲染技法”，只有4章，“条纹和格子花纹”、“渲染理念”、“渲染技法”、“渲染针织物”，但每一章都举足轻重。本部分为水平层次稍高的学生设计，他们已经准备好迎接渲染的诸多困难。这些章可以帮助入门级学生理解一些时尚作品更难以创作的方面。

第四部分，“其他”，涵盖了时装艺术家必须知道的其他所有方面。这6章涉及绘制男装、童装、宽松服饰以及控制时装人体等。“走秀时装人体”这一章演示了如何绘制走秀时装人体服饰或者时装展造型的插画。本部分还包括了必不可少的一章，“平面图”，这是每位时装艺术家想要获得成功必须要学会绘制的。

最后，简短地探讨“风格”的概念，这是我被问到最多的话题。希望学生们学完本书，能够理解时装绘画、基础和高级插画技法的概念，也能够认清自己的才华、目标，以及稍微能够建立独有的个人风格。

这本书可以作为一门课程从头至尾的教科书，也

可以作为学生们毕业离校之后能够用到的参考书。老师们可以把它当做主讲教科书，或者作为已有教科书的辅助材料。此外，商业专业的学生可以利用本书学习时尚和时装艺术课程。

前面已经讲过，教师是一个负有重要教育责任的职业。我仍然记得那些在错误的时间告诉我错误事情的老师，要知道，后果可能非常可怕，不过幸好我遇到了很多真正关心我，对我事业成功有巨大帮助的老师。我非常关注教学过程，以及参与其中的师生互动效果。与学生短暂的密切接触中，教师会对学生产生一种启发。一位教师，不仅应该向学生传道授业，还要帮助他们开拓视野，开发他们最大的潜能和最好的才华。

希望这本书能够在此方面有所贡献，帮助学生克服绘制时装插画的恐惧，并教授他们如何掌握绘画规则，理解相关概念，并创造出属于他们的规则和概念。只有这样，学生才能够绘制出漂亮、受益匪浅的艺术作品，更重要的是，这些艺术作品具有他们的独特风格。

Contents

目录

开篇	009
时装艺术是什么?	009
时装插画师是怎么“炼成”的?	011
插画线条的品质	011
绘画工具	012
其他工具和装备	015

Part1 插画时装人体

1 时装人体的比例	019
2 绘制时装人体	035
勾画时装人体草图	036
款式线	039
3 平衡线	041
4 前身中心线	045
前中线和“V”形领	047
前中线和半侧身时装人体	048
前中线和服饰细部	050
5 姿态—移动或动作线条	055
“S”形曲线	057
“S”形曲线和转身的时装人体	058
开放的上半身和闭合的下半身(倒三角形)	059
开放的下半身和闭合的上半身(三角形)	060
开放的身体中部(菱形)	061
6 裁剪技法	063
特殊的夸张	065
7 描画技法	069
8 时装人体的简单勾画	073
穿短裙或连衣裙的时装人体的简单勾画	074
组合多个时装人体	078
9 半侧身和侧面的时装人体	081
绘制半侧身的时装人体	082
前中线和侧投影面	084
绘制侧面时装人体	087
绘制侧面时装人体	088
10 时装人体的脸部	093
绘制时装人体的脸部	100

眼睛	102
嘴	102
鼻子	103
耳朵	103
完善脸部的外部形状	104
头发	105
绘制半侧身和侧面的头部	108
绘制半侧身或者四分之三头部	110
绘制侧面的头部	112
倾斜的头部	114
具有异域风情特色的脸部	115

11 臀部、腿部、手部和脚部	117
臀部	118
绘制臀部	118
手部	120
腿部	122
绘制腿部	123
脚部	123
12 塑造体型	127
用接缝线和省道线塑造体型	128
绘制接缝线和省道线	135
13 如何观察和规划时装人体	139
14 时装人体的类型	145

Part2 时装细节

15 时装轮廓	155
公主线的绘制变体	157
无腰带宽松女装	158
楔形无腰带宽松女上装	159
布袋装或滚筒装	160
秋千装	161
帐篷装	162
A字形装	163
紧身连衣裙装	164
法兰西帝国流行装	165
下坠式腰围装	166
公主线装	167
泡沫装或隆起装	168
宽身束腰女装	169
衬衣式连衣裙	170
长袍式束腰外衣	171
腰部装饰短裙装	172

长袖袍装	173
16 领口	175
绘制领口	177
绘制领口	178
领口款式	180
17 领圈	183
条纹领圈	187
绘制领圈	188
领圈款式	190
18 衣袖	193
西装型衣袖或者装袖	194
绘制装袖	196
清爽式衣袖(落肩袖)	198
绘制清爽式衣袖	200
衣袖底边	202
袖口和丰满度	203
袖山和丰满度	204
袖孔	208
衣袖与上衣用一片面料制成的情况	210
三角形布片	211
衣袖款式	214
19 衬衫、恤衫和上装	217
绘制恤衫	217
衬衫和上装	219
20 裙子的历史——下摆和轮廓	225
21 绘制裙子	237
绘制直筒裙	239
绘制腰褶裙	240
皱褶裙、荷花边裙、宝塔裙	242
绘制喇叭形宽摆裙	245
斜拼接	246
折叠褶裥裙	248
喇叭形褶裥裙	250
裙子的轮廓	252
22 裤子	255
绘制裤子	261
完善细部	264
裤子细部	265
裤子的轮廓	266

fb

美国经典 时装画技法

从理念到创作 (第3版)

[美] Steven Stipelman 著
张宇 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

美国经典时装画技法：从理念到创作：第3版 /
(美) 斯堤贝尔曼 (Stipelman, S.) 著；张宇译. — 北
京：人民邮电出版社，2014. 3
ISBN 978-7-115-32877-9

I. ①美… II. ①斯… ②张… III. ①时装—绘画技
法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第275680号

版权声明

Illustrating Fashion: Concept to Creation third edition by Steven Stipelman

Copyright © 2010 by Fairchild Books

Chinese language translation copyrights © 2014 by Posts & Telecommunications.

All rights reserved.

本书中文简体字版由 **Fairchild Books** 公司授权人民邮电出版社出版，专有版权属于人民邮电出版社。
版权所有，侵权必究。

内 容 提 要

本书由美国时装技术学院 (FIT) 的教授和副院长 Steven Stipelman 撰写，并亲自录制时装画技法教学 DVD 视频。

本书从适合的绘画工具和勾画人体草图开始，逐步深入讲解了平衡线的作用，夸张表现人体的手法，正面、半侧面、侧面的时装人体技法，身体各部位的画法，等等。然后通过大量大师作品和手绘示范图，讲解了时装轮廓、领口、领圈、衣袖、上装、裙子、裤子、服装褶皱、服饰、配饰等时装细节的画法，以及各种花纹、各类面料的渲染技法和高级渲染技巧。最后详述了走秀时装画、平面图和风格化时装等实用技法。书中内容系统、全面、经典，力求把好的学习方法和作者多年从业和执教的经验融汇在其中。

书中大量案例采用大师作品和品牌手绘设计效果图，从时装历史和效果图表现手法上，都值得借鉴和收藏。

随书配 DVD 教学视频，由 Steven Stipelman 亲自示范讲解时装画的手绘技法与技巧。

本书适合作为相关专业的学生和欲从事服装行业的读者学习参考，也适合设计师借鉴与收藏。

-
- ◆ 著 [美]Steven Stipelman
译 张 宇
责任编辑 杨 璐
责任印制 方 航
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：29.75
字数：914 千字 2014 年 3 月第 1 版
印数：1—3 500 册 2014 年 3 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2013-3870 号

定价：98.00 元（附光盘）

读者服务热线：(010) 81055410 印装质量热线：(010) 81055316

反盗版热线：(010) 81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

光阴似箭，日月如梭，从我第一天从教至今，一晃近30年已经过去了。但是在脑海里，关于那天的记忆仍然历历在目：站在一群充满求知欲的学生面前，将我知道的一切时装插画的知识倾囊相授。假如教学仅仅是把这些知识散播出去，那将是多么简单的一件事，但是我深知自己的肩上扛着更重大的责任。

回想起自己被音乐与艺术高中录取时，那是生命中第一次有了一种归宿感。身边的每一个人都是艺术家，我们带着相同的目的来到那里。我们富有创造力，对学习充满了精力和热情。老师的鼓舞，将我们推向创意的顶峰，并且引领我们进入了一个未知的全新的世界。那是我第一次接触到这种学习方式，跟以往的数学和科学课有很大的不同。无论多么复杂的课程，对于我来说，都不再是一种负担，总是希望自己能够进一步了解这些课程，学习更多，从而将自己提升到更高的层次。

高中毕业之后，我进入了美国时装技术学院(FIT)，主修时装插画。我意识到，这将是我毕生的事业。种种幻想逐渐褪去，现实照了进来——我学习的专业是我的未来。在那里，我接触了更多的规则，面临了更多限制，也感受到更现实的责任感。即便如此，依然有这样几位老师，为我讲解了很多课堂以外的知识，帮助我将自己的潜力完全发挥出来。每每回想那段时光，虽然总不能完全记得他们教过的所有知识，但是对于他们细致悉心的关怀、孜孜不倦的指导和引人入胜的激励，依然记忆犹新。多年之后，我获得了莫蒂默(FIT创始人)校友奖，我坚信获得这个奖有部分原因归功于这几位老师的帮助和鼓励。2000年，我获得FIT的优秀教员院长奖。2004年，又非常荣幸地被收录进了“美国教师名人录”。

至今仍然记得我教的第一个班的所有事。虽然我比班上大多数学生都年轻，但是站在他们面前的，正是比他们还年轻的我。其实对于我来说，从教前几年的确是难能可贵的学习经历，直到过了一段时间，才开始真正认识到教学究竟是怎么一回事。教学是我必须带到教室的灵感和好奇心；教学是让学生对专业充满好奇心和给予学生热情的指导、引导和帮助。更重要的是，教学把每名学生看成“一朵独立成长的花”，必须“因花施肥”，而不仅仅把他们看成是“万花丛中的一朵”而已。每个学生都有独特的观点、天赋和

学习能力，课堂内外，他们有各自的生活方式、种种问题、不安全感，以及不同的学习技能水平，而我的责任就是与他们每个人建立融洽的关系。

很多时候，我不得不暂时舍弃自己的欣赏品味和感受，而用学生的视角看事情，因为我知道，这样做能够帮助他们开发潜能。要做到这一点并非易事，毕竟他们和我来自两个不同的世界，欣赏水平也不在相同层次，而且我们也并非同龄人。由于曾对于不理解我的老师心怀不满，因此我要尽可能真正理解我的学生，建立和学生之间的互信，因为我需要带领他们进入属于他们的世界。要做到这一点，必须进入他们的世界，并加以理解，而前提是他们也愿意向我敞开心扉。

创作过程有很多层次，开始于学生身上所谓的“原能量”，即未经训练、毫无经验的原始创作。几年下来，他们的作品不再那么原始，相反，越来越精雕细琢，品味水平也越来越高雅。有时候我会想，原始粗糙和复杂精美这两个层次不能共存，其实是一种遗憾，尽管如此，师生齐心协力，尽可能让这两个层次结合起来。这是小菜一碟吗？当然不是！这样做总会奏效吗？当然也不会！但是我仍然尽自己所能去帮助每个学生，至少这样做，会更有成就感。

众所周知，时装是鲜活的领域，持续发生着变化，所以这既不是一门很容易学习的专业，也不是一门容易教授的专业。每个人开始学习这个专业都是从知识点和规则入手。诚然，这些都很重要，但是却往往并不足以确保每个人都能够有一番成功的事业。帮助学生理解专业的概念和培养创造力必须同时进行。学生必须在知道“怎么办”之前明白“为什么”，但是在学习“为什么”的同时，还必须经常练习“怎么办”。这正是这本书的要旨。

编写这本书勾起了很多我早年对于教学的恐惧。如今，我可以走出教室，把我的插画技法和经验印刷出来，让人们研究我的作品。我清楚地知道，其他老师和学生对这本书的看法跟我会有很大不同。我当然也知道很多具有独特观点和教学方法的资深教师可能会使用我这本书教学，因为研究教学是永无止境的，希望这本书能够把我通过教学总结出的插画方法、技巧和其他见解提供给需要的人。

然而，我并不希望这本书只是提供了“唯一的方

法”。我具有多年的教学经验和丰富的专业知识，我的艺术背景来源于很多不同的领域，正是这些帮助我完成本书的创作。我希望通过这本书，能够把所有知识都传授给学生。

我的第一份插画工作是做亨利·班德尔百货公司的插画师，那是当时世界上最时髦的百货公司之一。我为所有报纸广告绘制艺术作品。在那里，我接触到了最精美的设计和最完美的服装。很多时候，我只身前往设计师沙龙的艺术品陈列室，仔细研究诺曼·诺雷尔、詹姆斯·加拉诺斯、波利娜·特里格尔等著名设计师的时装作品。真难以置信，我居然触摸了一件诺雷尔套装。要知道，1964年，这件套装价值850美元！在职业生涯早期能够见识到如此高端的时尚作品，我真是幸运极了！

离开班德尔之后，我去了《女装时报》。在接下来的25年时间里，一直担任这里的时装艺术家，为世界上最优秀的设计师绘制他们设计的服装插画——通常是在时装尚未制作之前先画素描；为纽约时装周上最精美的服装素描；也曾出席过很多次巴黎时装周，并通过无线电将素描作品传到纽约出版。此外，还为很多时尚女性画过肖像，其中包括贝比·佩利、杰奎琳·肯尼迪·奥纳西斯和南希·里根，她们都穿着最时髦的服装。

自由插画师的身份让我接触了国际时装设计师、广告公司和化妆品企业，而我的作品也先后出现在报纸、杂志和行业出版物上。这些对于曾经的我来说，仅仅是一个梦，如今却有幸实现。

尽管时尚界充满了魅力，但是在我的职业生涯中，最有意义和最满足的时光仍然是出现在全美大小小校园的教室和演讲厅。我任职于FIT，也曾经在帕森斯设计学院和玛丽斯特学院任教。此外，还在很多学校举办过演讲和研讨会，包括玛丽山学院、德雷克塞尔大学、康奈尔大学、香农·罗杰斯和杰里·西尔弗曼时尚设计商业学院、科罗拉多州立大学、内布拉斯加大学和史蒂芬斯学院。教学为我提供了这样一个机会：把我深信的可以帮助学生的知识和技能传授给他们，从而优化和丰富他们的艺术和作品。

教学工作重要之处在于不仅要接触和帮助优等生，更要帮助那些在理解概念方面或实际绘画中有一定困难的学生，这样做更有满足感和成就感。看到他们经过努力制作出一份漂亮的作品，那是多么令人激动的事啊！我希望所有学生都能够在绘画和素描作品的细节上精益求精，同时能够保持作品的浑然天成和激动人心。学

生将自己的观点、感受和情感融入到艺术作品中，是非常重要的，这是能够让艺术作品充满魔力、出类拔萃的秘诀。最重要的是，我希望激发学生对于时装艺术的好奇心，充分开发他们的天赋，这是我在本书中选择讲解绘制时装艺术插画的多种不同技法的原因之一。为学生提供多种技法，他们就不会感觉有压力，也不会深陷于任何一种风格或技法中无法自拔。为了做到这一点，在绘制本书的插画时，我尽可能根据时装来确定应该使用的技法。即便如此，所有插画依然明显带有我的“标签”。这其实是我希望展示给学生们的，尽管插画技法有千万种，但是仍然可以保持自身独特的插画风格。

这本书既能成为时装初学者的教科书，也能成为水平更高的学生的参考书，因为书中既介绍了时装艺术的基本知识和概念，也深入讲解了难度更大、更复杂、更抽象的时装话题。每章概述一个主题。无论是简要介绍时尚的历史，亦或讲解衣袖与手臂的关系，都首先阐述了探讨的主题。纵览本书，绘制了很多设计师的服饰，因为这很重要，能够帮助学生理解某个特定概念。这些服饰插画将有助于学习并熟知设计师的姓名，了解所设计的服饰在时装历史上的地位。我希望这些能够告诉学生们，一套精心设计的服饰可以永远看起来都很漂亮。这也是我的信念：对过去一无所知，就不可能设计未来！

如前所述，创作艺术作品绝不仅仅只有一种方法。也正是基于此，我尽可能在讲解绘画工具和插画技法上面面俱到，使学生们不会感到一种束缚感。我多次介绍了应该从不同的角度看待或理解一个时装插画话题。例如，我并不是很支持利用“10头长法”绘画时装人体，但是很多学生和老师把这种方法看得很重要，因此，我将其归为插画技法的一种，其他还包括裁剪法、描画法和勾画法等。我希望学生们理解：他们能够通过“在此章借一点技法，应用到彼章上”，开发出属于自己的技法，并能熟练运用，这才是最重要的。

这本《美国经典时装画技法：从理念到创作》第三版是一个彩色版本，读者可以欣赏很多具有历史意义的时装插画并参考作品的真实色彩，带给他们一种强烈的视觉冲击。本书附赠的DVD可以帮助读者观看不同渲染技法的示范，包括绘画工具、描画技法、时装人体的简单勾画、时装人体的脸部绘制、渲染花以及渲染闪光饰片和薄纱。DVD和文字的有机结合将渲

染过程真实地展现在读者面前。本书分为四个部分。第一部分之前是“开篇”的引入部分，在这部分探讨了时装艺术的概念、天赋开发、线条品质，以及绘画工具。这样一个开始能够给学生们一些指导，帮助他们放松心情，摒弃各种不必要的担忧。

第一部分，“插画时装人体”，共分为14章，涉及绘制时装人体插画的基本概念，包括了比例、平衡线、前身中心线、时装人体的脸部、类型等主题。在这个部分，论及绘制时装人体插画的诸多技法，包括裁剪、描画和勾画，此外还论述了审视和设计时装人体的相关概念。本部分还有全新的两章，讲授如何绘制半侧身和侧身的时装人体插画，以及如何通过服装塑造形体。通过学习这些概念，并练习使用所有技法，学生们肯定能够绘制出一幅合格的时装人体插画。

第二部分，“时装细节”，涉及在人物上绘制时装，共分为13章，包括时装轮廓图（及其历史）、领口、领圈、衣袖、衬衫、裙子下摆和裙子、裤子、褶皱、西装套装以及配饰等主题。除此之外，本部分很多章都包含了一个不同款式和服装细节的“插画术语表”。这些款式和细节可能有点模糊，但是却是学生们必须辨识的。本部分不仅帮助学生们绘制时尚服装，而且帮助他们认识时尚品牌和时装细节，了解服装背后的历史。

第三部分，“渲染技法”，只有4章，“条纹和格子花纹”、“渲染理念”、“渲染技法”、“渲染针织物”，但每一章都举足轻重。本部分为水平层次稍高的学生设计，他们已经准备好迎接渲染的诸多困难。这些章可以帮助入门级学生理解一些时尚作品更难以创作的方面。

第四部分，“其他”，涵盖了时装艺术家必须知道的其他所有方面。这6章涉及绘制男装、童装、宽松服饰以及控制时装人体等。“走秀时装人体”这一章演示了如何绘制走秀时装人体服饰或者时装展造型的插画。本部分还包括了必不可少的一章，“平面图”，这是每位时装艺术家想要获得成功必须要学会绘制的。

最后，简短地探讨“风格”的概念，这是我被问到最多的话题。希望学生们学完本书，能够理解时装绘画、基础和高级插画技法的概念，也能够认清自己的才华、目标，以及稍微能够建立独有的个人风格。

这本书可以作为一门课程从头至尾的教科书，也

可以作为学生们毕业离校之后能够用到的参考书。老师们可以把它当做主讲教科书，或者作为已有教科书的辅助材料。此外，商业专业的学生可以利用本书学习时尚和时装艺术课程。

前面已经讲过，教师是一个负有重要教育责任的职业。我仍然记得那些在错误的时间告诉我错误事情的老师，要知道，后果可能非常可怕，不过幸好我遇到了很多真正关心我，对我事业成功有巨大帮助的老师。我非常关注教学过程，以及参与其中的师生互动效果。与学生短暂的密切接触中，教师会对学生产生一种启发。一位教师，不仅应该向学生传道授业，还要帮助他们开拓视野，开发他们最大的潜能和最好的才华。

希望这本书能够在此方面有所贡献，帮助学生克服绘制时装插画的恐惧，并教授他们如何掌握绘画规则，理解相关概念，并创造出属于他们的规则和概念。只有这样，学生才能够绘制出漂亮、受益匪浅的艺术作品，更重要的是，这些艺术作品具有他们的独特风格。

从我记事起，父母就开始培养我的艺术兴趣，鼓励我从事艺术创作。拥有这样的父母，我真是个幸运儿！感谢他们送我去艺术学校，允许我学习给我带来无限欢乐的专业，而且在整个职业生涯中一直支持我。每次欣赏母亲制作精美的服装，是我学习时尚的灵感之一。

一开始，我就遇到了很多对我来说非常特别的老师，他们有的已经离我们而去。我要感谢他们，尤其是朱丽叶·温斯顿、梅·史蒂文斯·巴拉尼克、拉什·麦克穆雷、安娜·石川、碧翠丝·德万。我还要特别感谢两位老师：弗兰西斯·尼迪和比尔·罗宁，他们教育我关爱、激励和指引与这个专业同样重要和必不可少。

真诚地感谢亨利·班德尔百货公司的杰拉尔丁·斯图茨聘任了我，让我开始了第一份插画工作。我要特别感谢《女装日报》的艺术总监鲁迪·米林多夫对我职业生涯早期的重要影响、时装编辑蒂比·泰勒和琼·威尔的耐心指导，以及我在《女装日报》工作25年时光里一直共事的所有才华横溢的时装插画师。

对于玛丽山学院的桑迪·凯瑟、芭芭拉·博格瓦德、赛斯特·阿洛伊斯，内布拉斯加大学的罗伯特·希尔斯迪德、香农·罗杰斯，杰里·西尔弗曼时尚设计商业学院的伊丽莎白·罗兹，我对他们的帮助和支持不胜感激。我要向FIT的琳达·特恩教授表达崇高的谢意，感谢她在这本书上的巨大投入。

感谢玛丽莲·海弗林为针织物章节编制的精美样品，以及切尔西·托滕制作的精致卷布板。非常感激阿隆·邓肯和帕布鲁·赫尔兰德斯教我如何使用电脑——这是比编

写这本书更让我恐惧的事。

约瑟芬·瓦加斯和林肯·赫斯给予的支持和鼓励，我的感激之情溢于言表。

感谢查尔斯·克雷巴克和伊丽莎白·加斯顿，帮助我摆设具有历史意义的服装，以便拍摄。

我要感谢下列人士在开始章节做出的建设性、周到和帮助意义的审校：戴安娜·爱丽丝、梅雷迪思·科里吉、安妮特·弗雷泽博士、海伦·勒福克斯时尚设计学校的丽莎·杰勒特、明尼苏达大学的比特斯·亨德森。本书从他们的投入中受益良多。

当我有幸成为了国际纺织和服装协会的荣誉会员时，仙童公司的奥尔加·康兹尔斯和帕马拉·科尔森·费什曼建议我编写这本书。我很感激他们给予我的机会和信心。我还要特别感谢处理本书图文以及DVD的开发、艺术和制作的仙童团队：高级开发编辑乔伊·米兰达、开发助理艾美莉·斯皮尔吉尔、前艺术副总监艾琳·菲茨西蒙斯、高级制作编辑伊丽莎白·马洛塔、自由制作人劳伦·沃拉森科。

感谢艾丽西亚·弗雷勒和汤戈·米迪亚创作了修订版的文字设计，以及DVD制作团队的总监兼编辑凯蒂·菲茨西蒙斯、摄影助理弗兰克·马里诺、声效助理辛西娅·周。

最后，我把谢意送给我的学生。没有他们的提问和好奇，就不会有这本书的问世。万分感谢！

Contents

目录

开篇	009
时装艺术是什么?	009
时装插画师是怎么“炼成”的?	011
插画线条的品质	011
绘画工具	012
其他工具和装备	015

Part1 插画时装人体

1 时装人体的比例	019
2 绘制时装人体	035
勾画时装人体草图	036
款式线	039
3 平衡线	041
4 前身中心线	045
前中线和“V”形领	047
前中线和半侧身时装人体	048
前中线和服饰细部	050
5 姿态—移动或动作线条	055
“S”形曲线	057
“S”形曲线和转身的时装人体	058
开放的上半身和闭合的下半身(倒三角形)	059
开放的下半身和闭合的上半身(三角形)	060
开放的身体中部(菱形)	061
6 裁剪技法	063
特殊的夸张	065
7 描画技法	069
8 时装人体的简单勾画	073
穿短裙或连衣裙的时装人体的简单勾画	074
组合多个时装人体	078
9 半侧身和侧面的时装人体	081
绘制半侧身的时装人体	082
前中线和侧投影面	084
绘制侧面时装人体	087
绘制侧面时装人体	088
10 时装人体的脸部	093
绘制时装人体的脸部	100

眼睛	102
嘴	102
鼻子	103
耳朵	103
完善脸部的外部形状	104
头发	105
绘制半侧身和侧面的头部	108
绘制半侧身或者四分之三头部	110
绘制侧面的头部	112
倾斜的头部	114
具有异域风情特色的脸部	115

11 臂部、腿部、手部和脚部	117
臂部	118
绘制臂部	118
手部	120
腿部	122
绘制腿部	123
脚部	123
12 塑造体型	127
用接缝线和省道线塑造体型	128
绘制接缝线和省道线	135
13 如何观察和规划时装人体	139
14 时装人体的类型	145

Part2 时装细节

15 时装轮廓	155
公主线的绘制变体	157
无腰带宽松女装	158
楔形无腰带宽松女上装	159
布袋装或滚筒装	160
秋千装	161
帐篷装	162
A字形装	163
紧身连衣裙装	164
法兰西帝国流行装	165
下坠式腰围装	166
公主线装	167
泡沫装或隆起装	168
宽身束腰女装	169
衬衣式连衣裙	170
长袍式束腰外衣	171
腰部装饰短裙装	172

长袖袍装	173
16 领口	175
绘制领口	177
绘制领口	178
领口款式	180
17 领圈	183
条纹领圈	187
绘制领圈	188
领圈款式	190
18 衣袖	193
西装型衣袖或者装袖	194
绘制装袖	196
清爽式衣袖(落肩袖)	198
绘制清爽式衣袖	200
衣袖底边	202
袖口和丰满度	203
袖山和丰满度	204
袖孔	208
衣袖与上衣用一片面料制成的情况	210
三角形布片	211
衣袖款式	214
19 衬衫、恤衫和上装	217
绘制恤衫	217
衬衫和上装	219
20 裙子的历史——下摆和轮廓	225
21 绘制裙子	237
绘制直筒裙	239
绘制腰褶裙	240
皱褶裙、荷花边裙、宝塔裙	242
绘制喇叭形宽摆裙	245
斜拼接	246
折叠褶裥裙	248
喇叭形褶裥裙	250
裙子的轮廓	252
22 裤子	255
绘制裤子	261
完善细部	264
裤子细部	265
裤子的轮廓	266

Getting Started

开篇

时装艺术是什么？

时装是将服装（有生命）和人物（也有生命）合二为一的一门艺术。时装艺术家可以对一件服装加以改造，进而传达一种情感、建立一种风格或赋予一种姿态，能够打造出一个穿着独特服装的女性，完美之极。

时装艺术是一件服装和一段时间的历史记录。最早的洞穴壁画展示了身着某种服装的古人。在漫长的历史长河中，无论什么时期，只要是绘画或者素描一个时装人体，描绘的穿着都是身份的重要标志。欣赏萨金斯或者盖恩斯伯勒创作的肖像画时会发现，他们绘画的男性和女性都穿着他们认为最能代表这些人的服装。

观察当代伟大的时装艺术家如何为穿着最佳服装的时尚女性绘制插画。埃里克和布谢在 20 世纪 40 至 50 年代绘制的高雅女性的插画（例如身着夏帕瑞丽、迪奥或巴黎世家等品牌服饰的温莎公爵夫人或玛琳·黛德丽）展现了那个时代特别复杂的时装插画风格。肯尼斯·保罗·布莱克为贝比·佩利、葛洛丽亚·吉尼斯和杰奎琳·肯尼迪绘制的插画展现了 20 世纪 60 年代早期的优雅风格。安东尼奥在 20 世纪 70 至 80 年代创作的插画打破陈规旧俗，创造了个性化风格的新型的当代年轻女性。