

让一切变得更容易!

Fashion Drawing

FOR

达人速 DUMMIES®

时装画 手绘技法详解

即将学习到如下内容:

- 带领你从头到脚一步步创作修长有型的时尚造型;
- 详解时装画绘制的黄金守则,并告诉你如何打破它们形成自己的风格;
- 提供完成一幅完整作品的窍门,让你的绘画提升一个档次;
- 探索十项法则,让你能时刻紧跟永远在变化的时尚趋势。

◎ [美] Lisa Smith Arnold 著
Marianne Egan

◎ 谢飞 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Fashion Drawing

FOR
DUMMIES

达人速

**时装画
手绘技法详解**

◎ [美] Lisa Smith Arnold 著
Marianne Egan

◎ 谢飞 译

人 民 邮 电 出 版 社

北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

达人迷 : 时装画手绘技法详解 / (美) 阿诺德
(Arnold, L. S.), (美) 伊根 (Egan, M.) 著 ; 谢飞译
— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 3
ISBN 978-7-115-33767-2

I. ①达… II. ①阿… ②伊… ③谢… 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279554号

版权声明

Original English language edition Copyright © 2012 by Wiley Publishing, Inc.. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc.

本书原英文版本版权©2012归Wiley Publishing, Inc.所有。未经许可不得以任何形式全部或部分复制作品。本书中文简体字版是经过与Wiley Publishing, Inc.协商出版。

商标声明

Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, the Dummies Man and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used under license.

Wiley、Wiley Publishing 徽标、For Dummies、the Dummies Man 以及相关的商业特殊标志均为 John Wiley and Sons, Inc.及/或其子公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。经许可方能使用。

内 容 提 要

时装绘画不只是人像的绘图,它不但要用优雅的方式把人物夸张地表达出来,而且要准确地呈现出服装的质地。本书用大篇幅的文字,细致入微地介绍了时装画绘画的各种方法和技巧,弥补了很多同类书“只画不讲”的遗憾,不仅画,而且“告诉”你怎么画。

作者根据多年的教学和工作经验总结了时装画绘制的黄金守则,并告诉你如何打破它们形成自己的风格。随后探索十项法则,让你能时刻紧跟永远在变化的时尚趋势。

本书讲解系统,语言细致,适合欲从事服装专业的学生和初学者作为入门必读指导书。

-
- ◆ 著 [美] Lisa Smith Arnold Marianne Egan
译 谢 飞
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>
北京天宇星印刷厂印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 22.25
字数: 504 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: 01-2013-3650 号

定价: 59.80 元

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

前言

如果你既喜欢时尚，又喜欢涂鸦人物画像，这本书你就选对了！《达人迷——时装画手绘技法详解》可以轻松地把你带入时装绘图世界。如果没有任何经验，你也不必慌张，这本书会通过各种各样的练习帮助你快速地绘出时尚修长的画像。如果你已经有了一些经验，本书也可以为你的绘画技巧增光添彩，并且为你现有的绘画技巧提供一些时尚建议和绘画小窍门。

时尚是一个无处不在的欢乐世界，但是你必须具备一定的基础来支持你的想法。看看你喜欢的插图画家和设计师的作品。机会往往是他们打破了一些规则而获得关注，但是通过这些作品，可以看出他们都有相当好的时装绘画基础。

无论你是想成为一位时装设计师还是时装流行趋势预测师、买手或者时装艺术总监，你都要知道如何画一些基础的时装效果图。如果你想成为一名时装插图画家，那就快行动吧！你很紧张？大可不必！如果连我们都可以学习如何画时装插图，那每个人都可以！保持积极的态度，不断地练习绘画并且一直享受下去吧！

关于本书

时装画不只是人像的绘图，它不但用优雅的方式把人像夸张地表达出来，而且对服装的质地也要准确地描绘出来。我们已经从事时尚行业若干年了，在这本书里，我们会带你体验这个特别的世界。同时，我们会展示你需要改进的和成长的地方，以及如何超越你现有的能力来创造出你独有的风格。

很多时装书中或许都有不少你喜欢的精美插图，如果你只盯着这些插图，就会对从何处着手而感到困惑。《达人迷——时装画手绘技法详解》是一本完整的教学书，可以帮助那些喜欢时尚或者想知道怎么绘出独特且鲜有的时装画的人们。我们会一步步地引领你踏上绘画的旅途，从时装造型的头部到脚部，当然还有中间的所有细节。大量的素描练习将会帮助你提高绘画技巧，从而可以创造出时装人像，并且将他（她）从头到脚地打扮，直至最后一笔。这本书还会帮助你跨越难点（如手和脚的绘制），并且提供给你实用且合理的步骤、窍门和技巧。

本书的目的是向你介绍时装画的基础技法。我们从练习非常基础的人体绘制开始，这样无论你是否已经绘制过很多作品，都会觉得很有帮助。接下来，我们会重温一遍时装绘画的规则。这些规则会帮助你全面做好准备并且探索出专属于你的时装绘画风格。运用我们讲述的窍门和技巧，你可以如鱼得水般绘出时装人像和各种各样的服装。

本书的约定

我们运用了一些约定来帮助你更好地阅读此书：

- ✓ 无序列表中的黑体字会用数字编好顺序并标出关键词；
- ✓ 为了让网址和邮箱看起来更方便，书中会用等线体显示。

你可以忽略的部分

作为一个艺术家，你可能会喜欢读书，也可能不喜欢。如果你不喜欢读书，你走运了，因为书中的一些部分是你完全可以略过的。首先，版权页是其中之一；其次，侧边栏的文字（灰底的方形小区域）是另一部分。知道了什么是你可以不用阅读的部分后，可能会帮助你节省出更多的时间来练习绘画。

傻瓜的设想

写作这本书时，我们为你和你的兴趣做了很多设想。如果必须猜测的话，我们会设想你适于下列一种或多种情况：

- ✓ 你热爱服装，并且对设计属于自己的东西非常感兴趣；
- ✓ 你是一个时尚设计专业的学生，可能有一些绘画经验，但是没有时尚设计经验；
- ✓ 你喜爱绘画，并且觉得时尚插画很有意思，但是不知道从何着手；
- ✓ 你是一位初级时装插画家，正在寻找提高艺术水平的方法。

本书的构成

本书共分为 5 个部分，让你可以放大并且专注于你认为最重要的内容。然后你就可以非常轻松地按照部分或者章节获取相关的时尚信息。以下是你可以快速找到所需信息的大纲。

第1部分：时装绘画101

这部分主要是一些绘画基础，包括快速地复习人物画像的绘画方法。此外，还讨论了一些关于购买必要的时装画用具的趣事，以及如何布置你的工作室。如果你想知道从哪里开始画一幅时装人体，这部分会提供所有你想知道的内容。

第2部分：打造一个迷人的时装造型

这部分将告诉你一些绘制时装画的黄金守则（之后，我们会告诉你如何打破这些黄金守则）。在时装画中，特别的比例是非常重要的，我们会向你解释所有绘制迷人的长腿和手臂的方法，这些方法可以把你的作品提升到星级水平。当你从头到脚地绘制强有力的时尚造型的时候，夸张是关键。

第3部分：装扮你的时尚人物造型

在你掌握了女人、男人和孩子的时尚造型基础画法后，你也就为给他们添上衣服做好准备了。在这部分，我们会告诉你如何画男人、女人和孩子的帽子、鞋子及两者之间的所有装扮细节。

第4部分：将你的时装绘画提升一个档次

在这一部分，我们会让你的绘画技巧得到进一步的延伸，另外，我们还会鼓励你运用一些新的绘画技巧来让你的作品看起来更出众。一个让你的作品更加突出的方法是增加一些观看者渴望看到的质地和图案。你也想传递出时尚行为和态度。当知道如何展示你的时装模特的姿势、走秀和甩头发时，你就有了非常多的方法去展示他（她）的其他一些东西。当你觉得绘制时装造型可以更轻松自如的时候，你就会想发展出属于你自己的风格。这就意味着你要开始打破一些规则了，因此，我们会给你一些如何打破规则的提示。当你创造出一件或多件杰作时，会想炫耀一下你的作品了，也许就是向你的潜在客户或者老板展示，所以我们提供一些可以完成一幅完整作品的窍门，作为这一部分的结尾。

第5部分：十项法则

十项法则里有包含着简短的却宝贵的信息的列表，讲解了如何探索更多的时尚并提升你的作品水平。既然你可以绘制时装造型或已远不止于此了，你就可以从事并且紧跟这个永远都在变化的时尚界了。

书中的图标

本书左侧页边空白处的可爱小图标会起到重要的作用。每个图标都具有特别重要的意义而需要引起你的注意，所以一起来看看这些图标吧！

这个图标是为了让你记住一些有用的信息而提供的友情提示。

这个图标旁边的文字会给出一些提示，让你的绘画旅程更容易些。

当你注意到这个标志的时候，你会从我们曾经犯过的错误和接受的教训中受益。不要再犯那些错误了，同样的错误只会让你的时装画变得糟糕，创作变得混乱。

这个图标是一支铅笔正在一张纸上作画。当你看见这个图标的时候，拿出绘画用具，亲手试试我们正在解释的理念或者技巧吧。在你完成一次练习后，再试一次，不过这次要

做一些改变。例如，练习中的造型是很有弹性的长卷发，可以改画有弹性的短卷发。

从哪里读起

虽然我们创作了《达人迷——时装画手绘技法详解》并且也很希望你能从封面读到封底，但还是强烈要求你不要一次读完本书，除非你是那种一读书就必须知道结尾的人。多用一些时间去消化和练习我们在每章节中向你展示的内容。如果你已经非常熟练地掌握了基础知识，就可以游刃有余地在各章节中找出那些你最感兴趣的时装绘画秘诀了。

目 录

前 言	5
关于本书	5
本书的约定	5
你可以忽略的部分	6
呆瓜的设想	6
本书的构成	6
第1部分：时装绘图101	6
第2部分：打造一个迷人的时装造型	6
第3部分：装扮你的时尚人物造型	7
第4部分：将你的时装绘画提升一个档次	7
第5部分：十项法则	7
书中的图标	7
从哪里读起	8
 第1部分 时装绘图101	1
第1章 获得绘画基础	3
着手绘制时装画	3
填满你的速写本	3
学习绘画技巧	4
抓住时装绘画的基本要领	5
把时装绘画从人物绘画中分离出来	5
选择一个好的姿势	5
绘出基本的时装人像	7
创造属于你的作品	12
打造标志性风格	12
保持你的作品的创新并且不断改善绘画技巧	14
探索时装插图领域	15
考虑你的时装绘图生涯	15
在时装设计行业中寻求事业	15
闯入时尚界	16
第2章 收集绘图用具并且建立你的工作室	17
在艺术用具店购物	17
挑选纸张	18
购置铅笔	20

测试橡皮	22
马克笔：将它作为绘画装备库中的永久储备	22
用定色剂密封	23
为你的艺术用具买一个工具箱	24
打造一个工作室	24
安静，繁华，在家，还是在城市：也即适合你的地方	24
点亮工作室	25
精心设计你的工作台	25
坐下吧	26
组装辅桌	27
清理一下	27
保存你的作品	28
在电脑中储存作品	28
投资一本文件夹	29
第3章 人物画像基础起步篇	31
小小热身：从直线、曲线和图形开始	31
灵活运用基本图形	31
从长到短、从粗到细地画直线	32
画出很酷的曲线	33
从画简体人物画像开始	34
创造对称线条	34
安排身体线条	35
选择侧面：从另一个角度绘制简体人物画像	37
创作人物画像	38
从头部开始	38
接着画颈部和肩部	39
开始画手臂	40
伸出手来	41
注意一下腰身部分	42
画出合适的臀部	43
画出两条稳固的腿	44
为了表现行走绘制脚部	45
添加阴影的深度	46
在所有正确的地方画上阴影	47
创造阴影的受光面	48
点刻法入门	49

第2部分 打造一个精美的时装人像	51
第4章 根据基本的时装法则绘图	53
呈现时装插图的黄金法则.....	53
注意时装绘图和人像绘图的不同目标.....	54
着重于夸张和风格.....	55
保持你的时装头像小一些.....	56
四种时装视图.....	56
面向前方：正面视图.....	57
用三分之一视图吊起欣赏者的胃口.....	57
转向侧面视图.....	58
旋转观看背面视图.....	58
建立一个基础的时装人像.....	58
从S曲线画起.....	58
用字母S画出脊柱.....	59
绘制S曲线的捷径：使肩部和臀部倾斜.....	60
探索新的关系：时尚的比例.....	63
运用头部让时装人像保持一定比例.....	63
找到男人和女人比例的不同.....	65
儿童的比例：如此的可爱与不同.....	65
修改、完成还是放弃你的作品.....	67
决定一幅画是否有保存价值.....	67
知道什么时候可以考虑作品的收尾.....	68
知道什么时候要放弃作品.....	68
第5章 处理绘图中的躯干部分	69
打造一个令人称赞的躯干部分.....	69
基本图形：设立陷阱.....	69
标记出前中线和基顶线.....	71
美化躯干部分.....	72
腰部的弯曲：添加上姿势.....	74
从不同角度绘制躯干.....	75
慢慢踏入侧面视图.....	75
用三分之一视图强化绘画意图.....	77
从背面得到良好的形象.....	80
第6章 画出优美的臂部、手部、腿部和脚部	83
用时尚的臂部形成人像的风格.....	83
纤细且时髦：绘制女性的手臂.....	84

打造男人手臂的造型	90
儿童的手臂要尽量画得简单一些	91
处理手部	93
从手臂到手部：绘制手腕	94
增添淑女般的手部	94
展示男人手部的力量	95
把人像建立在时尚的腿部上	96
欣赏一个女孩修长的腿部	96
赞扬性感的男性腿部	101
画出儿童的腿部	101
拿出你最好的时尚脚部绘图	103
让时尚的脚部绘图保持小而甜美	103
活用一下芭比的足弓	104
时髦而简单的脚部时装造型	105
第7章 绘出最美的面部	107
选择面部的正确视角	107
微妙且性感：画三分之一视角的面部	108
绘制完美的侧面视图	109
用眼部造型表达自己的想法	110
多考虑一些眼睛的形象	110
设计带眉毛的花俏眼睛	112
迅速表达出态度	114
从不同的角度处理眼部	114
通过紧闭着的双眼增添光彩	117
保持鼻子简单化	118
用一个精致的鼻子装点你的时尚达人	118
给你的男人造型画像添加一个强壮的鼻子	119
创造一个可爱的孩子的鼻子	120
从其他的角度绘制鼻子	120
绘制说话或微笑的嘴部	122
尝试经典的女性噘嘴造型	123
绘制一个有男子气概的嘴唇	124
一定要让孩子的嘴部造型看起来不太爱说话	125
从不同的角度看看嘴唇	126
时髦且细腻：轻描淡写的耳部绘图	127
“C”形是一个简单漂亮的耳部造型	127
让耳朵穿过长发	128

第8章 保证每天都有好的发型	129
锁定101：获得绘制时尚头发的基本技巧	129
用一条弯曲的发际线让绘画看起来自然一些	130
绘制出一条好的分型线	131
卷的、直的和有光泽的：绘制不同的发型	133
打造卷发	133
画出一头笔直浓密的头发	135
一闪一闪，大星星：让你绘制的时尚达人拥有闪亮的头发	135
为女性探索美好的发型	136
活泼的短发风格	136
齐肩的长发	138
又长又亮的发型	139
盘起头发	139
创造没有多余部分的男性模特发型	141
创造经典的短发造型	141
非裔美国男人的头发	142
随意飘扬的长发	143
圆滑的男人：把男人的头发背在头后	144
时尚的刺头	145
保持年轻、时尚和摇滚的感觉	146
孩子的发型要十分简单	147
甜美的短发	147
扎起马尾、猪尾，编起辫子	148
第3部分 装扮你的时尚人物造型	151
第9章 迅速给人物穿上衬衫和毛衣	153
完成它：适合所有人的基本款衬衫	153
绘制基本的衬衫	153
添加衬衫的细节	154
试着绘制明线	156
把T恤衫的绘画方法组合起来	158
给女孩穿上适合的T恤衫	158
打造男人不同尺寸的随意的T恤衫	159
尝试背心装	160
在运动场上穿运动衫	161
绘制一件POLO衫	162
为男人打造马球选手造型	162
女人的POLO衫	163

穿上纽扣衫	164
绘制经典的女装衬衫	164
男式白衬衫：打造适合男性的外表	165
随意的法兰绒衬衫	166
踏入时髦的毛衣行列	168
绘制一件简单的毛衣	168
给基本的毛衣添加一些风格	169
绘制酷酷的羊毛衫	171
打造时尚的运动衫	173
第10章 展示完美的长裤	175
一次一条线掌握长裤画法	175
把基本图形放到合适的位置上	175
设计腰带和束带圈	178
着重绘制门襟	181
放上衣袋	182
呈现明线	183
毫不犹豫打造时髦的摺边和裤口	184
充实一个女人的裤装	188
穿上一条紧身牛仔裤	188
大爱打底裤	191
查看裤子的背面	191
穿上正装裤	192
快速穿上运动裤——如此轻松	194
绘制男性必备的长裤	196
画出随意的工装裤	196
打造正装长裤，获得正式的造型	197
给男人穿上牛仔裤和卡其裤	198
为男孩、女孩们绘制长裤	199
找到细节的不同	200
在孩子的身上裹上工装裤	201
第11章 穿上花枝招展的衣服：晚礼服	203
把华丽的礼服打造得漂漂亮亮	203
装饰基本图形	204
掌握必备的小黑裙	204
改装正式的酒会礼服造型	205
看起来平滑整洁的紧身裙	206

打造令人惊艳的舞会礼服	208
给男人穿上豪华的衣服	210
绘制合体的无尾礼服上衣	210
将西裤转化为礼服裤	212
戴上领结	212
画出让女孩高兴的梦幻裙装	213
绘出适合女孩的蓬松的礼服	213
添加一些亮光	215
绘制8~14岁孩子的造型	216
为男孩穿上干净整洁的衣服	217
复习绘制西服上衣的基本技巧	217
试着画条领带	218
第12章 适合所有人的外衣	219
令人愉悦的春季外套	219
探索轻便夹克的画法	219
在雨天开心地穿上雨衣	222
迷人的秋季时装	223
探索秋天的夹克风格	223
穿上短靴提起脚后跟	225
有层次的造型	226
温暖与寒冷	228
穿上一件漂亮的冬装外套	229
设计御寒靴子	229
戴上各种各样的围巾	231
炫耀一下分指手套和连指手套	233
第13章 强调配饰	235
找到合适的鞋子	235
专注于女式的经典款式	235
绘制男人的鞋子	237
开启靴子的造型	238
穿着凉鞋、楔形鞋或者人字拖鞋闲逛	240
绘制童鞋：可以穿着好玩的鞋子	242
胶底运动鞋——永远的时尚	243
孩子们的木底鞋	243
首饰和手表：所有的重点都是闪亮	244
项链——从简单到令人吃惊	244

手镯和脚镯	246
看看时间	247
让孩子的首饰简单一些	248
从帽子看造型	250
为各种场合、各种季节绘制高端时尚的帽子	250
绘制经典的鸭舌帽	250
完成孩子的帽子	251
第4部分 将你的时装绘图提升一个档次	255
第14章 布料：通过立体剪裁、质地和图案定义时尚	257
使立体剪裁自然下垂	257
顺着折痕展示衣服的运动	258
为紧贴身体的布料绘制紧绷的折痕	259
绘制悬挂布料的折痕	260
不同布料展现出的折痕	261
绘制布料的明暗	262
运用人字斜纹打造奢华的造型	262
挑战交叉纹图案	264
开始点画法	266
利用厚羊毛装点一下	266
弄清图案和印花	267
波尔卡圆点时间	268
条纹以及更多的条纹	269
实用的格子图案	270
处理独特的布料	271
让大街小巷都惊艳的皮革制品	272
蓬松的薄纱荷叶边	273
用珠片抓住人们的目光	274
第15章 通过肢体语言传递态度与动感	275
用动态素描绘制流畅的肢体	275
碰撞猫步	276
狂野的步伐	276
著名的时尚转身	278
翘出臀部	279
男人昂首阔步	280
夸大兴奋感	280
修长的身体线条	281

绘制面部表情	283
头发飞舞	284
让你的人像飞翔	285
飞跃一步	286
平稳地落地	288
抬起手臂	290
陷入精致的慵懒造型	291
向后弯曲	291
放松腿部	292
懒洋洋的手臂	293
我们捕捉到了你的背部	294
性感的脊柱	294
宽厚的背部	295
第16章 走极端发展出自己的风格	297
夸大你的设计	297
延展人像比例	298
保持手臂修长、纤细且顺畅	300
看看长腿的传说	301
用生动的发型结束插图	302
试试其他不平凡的想法	302
追求最小限度的造型	304
吝啬地运用线条	304
避免传统的手部和脚部	306
选择没有面部特征的脸部	307
第17章 建立你的时装设计簿	311
了解一下文件夹的种类	311
为文件夹挑选素材	313
决定作品的数量	313
选择你的最佳作品	313
从开始到结尾展示设计	314
保持你的文件夹受到关注	317
整理你的绘图	318
整合一个传统的文件夹	319
挑选文件夹	319
为展示作品而做些准备	321
设计一个数码文件夹	322

扫描作品	322
修改你的图像	323
上传到网站	323
制作一份幻灯片	324
第5部分 十项法则	325
第18章 保持流行的10个方法	327
仔细浏览时装出版物	327
关注明星造型	328
赶上音乐潮流	328
登录时装网站和博客	329
观察城市中的人来人往	329
进入一家艺术博物馆	330
闲逛一下珠宝店和百货商店	330
去看看古董店和二手商店	330
观看电视中的时装秀	331
为了找到新的灵感,看看老电影	331
第19章 十步开启你的事业	333
建立一个文件夹	333
创造在线展示	334
敲响你在社交媒体中的喇叭	334
在YouTube上展示你的大作	335
社交活动	335
递出名片	335
展览你的作品	335
制作一些自己的宣传作品	336
做部分修饰	336
留心出版社! 一切是关于你的!	336