

[英] 卡罗林·特森 朱利安·西门 著

英国时装设计绘画教程

fashion design drawing course

原理、实践和技法：时装设计师入门

图书在版编目(CIP)数据

英国时装设计绘画教程 / (英) 特森 (Tatham, C.),
(英) 西门 (Seaman, J.) 著; 黄文丽, 文学武译.
上海: 上海人民美术出版社, 2004. 5
书名原文: Fashion Design Drawing Course
ISBN 7-5322-3885-7

I. 英... II. ①特... ②西... ③黄... ④文...
III. 服装-绘画-技法(美术)-教材
IV. TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第018892号

©2003 by Quarto, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied.

本书经英国Quarto出版公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。版权所有,侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2004-196

英国时装设计绘画教程

著者: [英] 卡罗琳·特森 朱利安·西门

译者: 黄文丽 文学武

审校: 邵旻

策划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

装帧设计: 郭蓝

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 电话: 54044520)

经销: 全国新华书店

印刷: 深圳勤达印务有限公司

开本: 980 × 710 1/12

印张: 12

版次: 2004年5月第1版

印次: 2004年5月第1次

印数: 0001-5000

书号: ISBN 7-5322-3885-7/J · 3593

定价: 58.00元

英国

时装设计绘画教程

英国

时装设计绘画教程

原理、实践和技法：
时装设计师入门

[英] 卡罗林·特森 朱利安·西门 著
黄文丽 文学武 译 邵旻 校

上海人民美術出版社

目录

概论	6
如何使用本书	10
作品评估	11

第一章

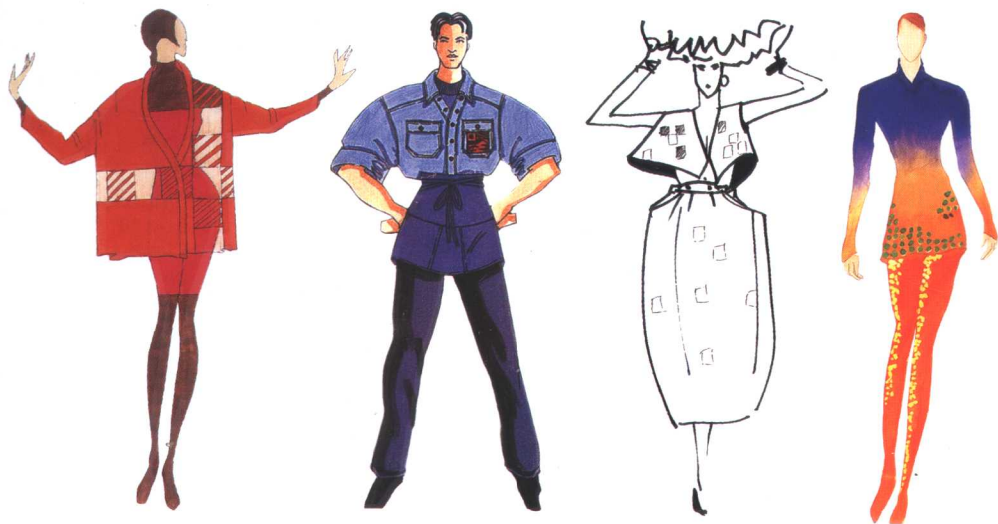
寻找灵感

灵感篇：从哪开始	14
第一单元：参观博物馆	16
第二单元：研究建筑物	20
灵感篇：全新的视觉	24
第三单元：画板	26
第四单元：印度的传统文化	30
第五单元：美术图画	34
灵感篇：小细节，大理念	38
第六单元：织物构想	40
第七单元：服装饰品	44

第二章

画时装画

灵感篇：人体比例	50
第八单元：人体绘画	52
灵感篇：尝试各种手法	56
第九单元：人体写生	58
第十单元：拼贴画	62
第十一单元：利用你的衣橱	66
第十二单元：铅笔和其他工具	70
灵感篇：页面设计	74
第十三单元：图案表现	76

第三章

策划和设计

灵感篇：系列创造	82
第十四单元：热爱你的草图	84
第十五单元：系列策划	88
灵感篇：按要求设计	92
第十六单元：以顾客为中心	94
第十七单元：场合、季节、预算	98
灵感篇：色彩和织物	102
第十八单元：色彩系列	104
第十九单元：织物构造	108

第四章

理念表现

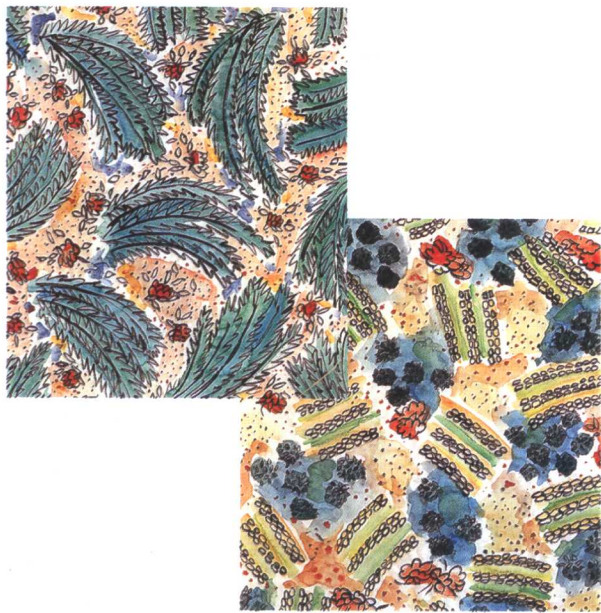
灵感篇：清晰地表现理念	114
第二十单元：平面图	116
第二十一单元：三维服装的表现	120
灵感篇：作品展示	124
第二十二单元：作品展示的可行性	126
第二十三单元：选择展示风格	130
第二十四单元：有创意的展示	134

时装设计课程资料	138
术语汇编	141
索引	142

概论

时装本身是一门永恒变化的艺术。奥斯卡·威尔德曾经说过：“时装如此丑陋不堪，我们不得不每6个月就更换。”但是正是这种不断演化，对旧潮流的不断改造和创新，才使得服装业令人如此激动和富有魅力。

时装设计绘画课程旨在帮助那些雄心勃勃的时装设计师和时装画师以及对这个迷人的时装世界感兴趣的人。本书按照大学服装课程的模式，分24个单元，每单元包含一个方案，指导你们完成时装画设计的每一个过程。学习本课程，你没必要知道时装大师的名字，也没必要是一个天才画家或“缝纫机器”，本书旨在揭开时装的神秘面纱，通过有系统的研究和探索，及一系列时装画技巧的运用进行设计创作。你所需要的只是热情和表达自己对世界独有见解的愿望。

▶ 无需经验

你不必是进行伟大时装设计的专家。只要你能观察、理解服装师架上仅通过把布料打褶就表现出的服装行为，并把它理念融进自己的时装画中就行。

在第一章“寻找灵感”中，你会了解到设计并不神秘，只是对某一主题的研究、发展和创新。如果你以一个设计师的眼光去看周围的事物，会发现灵感无处不在——博物馆、艺术馆、海滩、街头，甚至你熟悉的家里和花园都能给你提供原材料。本章将告诉你怎样寻找灵感和利用灵感进行设计，比如通过如何使用画板。

给大家提供一些怎样创出理念的新意和个人风格的建议，如可以把一个普通事物上难以观察到的细节放大，把一幅画或建筑物的图案和造型

◀ 借助别人的灵感

你可以把画的主题借用在于时装画的图案中——这些画就是受到杜菲作品的启发。

▼ 一系列想法

在速写簿上画下你的第一个想法，不要对你的草图过于挑剔——只是让你的想法在笔尖流泻，你会惊讶于自己作品的生命力。

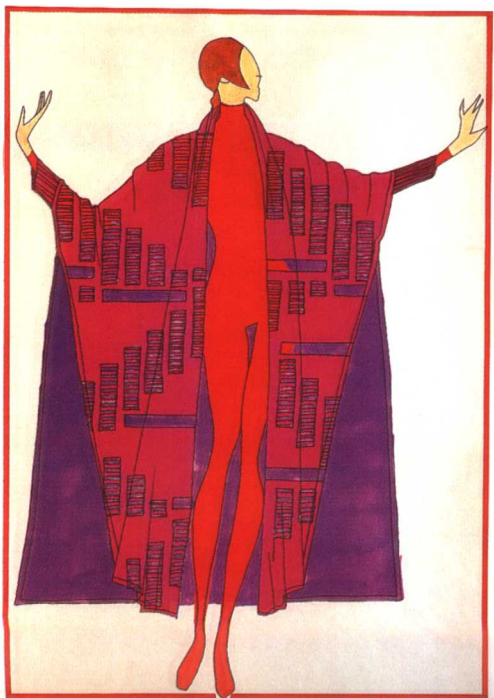
▼ 充满信心

学会如何在纸上大胆绘画是成为时装设计师的一个重要方面。你在设计中表现出信心，也会使你的老师、顾客和雇主对你的作品信心十足。

放在一个新的背景中，或者利用自己手中的素材激发可能成为服装表现重点的织物构想。

一旦有了好的设计理念，你必须能够把它们表现在纸上。第二章“画时装画”将使你充满信心拓展自己的绘画技法，其中包括如运用拼贴画和混合运用各种手法之类的技法。有些学生常常错误地认为他们必须尽早发展个人绘画风格，并固执地坚持下去。本书鼓励他们多做尝试——只要你们能够不停地尝试，设计理念就会不断更新。当然，尝试不是总管用的，但是你必须要有承担失败的勇气——这也是学习的一部分。

在本教程的学习过程中，要时时记住，任何时装设计的最终目的都是要制作能够穿在真实人身上的服装。画在人体上一件极不合比例的服装将会毫无说服力，因为没人能想像出如果真的穿在身上会怎样。因此第二章介绍了一种简单的

折纸法，没有经验的设计者可以据此进行时装人体绘画。在这一部分，通过人体写生和服装写生，你们将学会仔细观察并且熟练掌握具体的表现技能。同时，你们还将学到如何大胆设计，每页纸上都画满具有说服力的作品。

第三章“策划和设计”中，要求你把设计作品和时装业这个更大的背景紧紧相连。一个成功的设计师，不只是制作一件艳丽的时装，而必须把

把握作品的基调 ▶

人体绘画有时通过一个姿势甚至一个很小的细节就能自如地表现出来。你没必要是一个很棒的艺术家——只要有信心就行。

◀ 设计风格

我们在这些服装设计样品中，可以看出某些来自北极的风格，比如以爱斯基摩人为模型的人体以及雪花型的编织图案。利用某种素材进行设计可以产生独特的作品。

你的灵感和理念发展成一系列醒目、和谐的时装，尽可能多地给顾客提供选择余地。本章将教你们如何按要求设计，把预算和季节需要等因素考虑在内，对准目标顾客，进行系列设计，虽然你和他们的品位并不一定相同。

最后一章“理念表现”将展示所有这些美妙的理念是怎样在顾客身上得到最佳体现。当谈到理念的表现时，记住简洁、明了尤为重要。

▼ ▶ 表现你的理念

以一种合适的风格展示你的设计：这些饰满珠宝样的时装画完美地体现了服装的复杂性与精密性。如果你还是在校大学生，你甚至可以在年末时装秀上对你的设计进行拍摄，进一步研究你的展示效果。

▼ 让想像力自由驰骋

设计师的作品必须以目标顾客为中心，但有时候，也要让想像力自由驰骋——这条侯赛因·卡拉扬裙子就是围绕一张咖啡桌设计的。

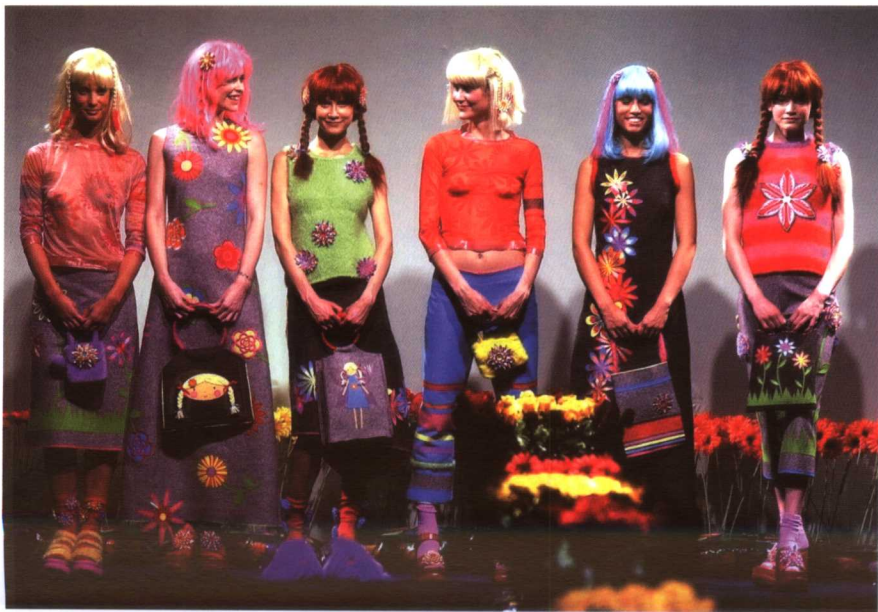
► 力求最佳的效果

你必须试着使你的设计展示显示出最佳的创造性效果。这条裙子就是受到20世纪40年代电影和剧院招贴画的启发，它的设计理念不仅在裙子本身中反映出来，而且表现在其他方面，如人体的舞姿及背景上喷漆所创造的醒目效果。

▼ 一个充满竞争的行业

最近，许多时装专业毕业生在各种时装展中努力地推销自己的设计，希望在某个场合中能够崭露头角，从此成功地登上这个狭窄的T型舞台。

▼ 以织物为中心

有时，你的织物构想会成为服装的亮点。一幅并不复杂的剪影最好地衬托出了这件复杂的纺织品。

如果没人能懂你的时装画，设计再好也没用。这章解释了怎样用平面工作图更好地衬托时装画和怎样做看上去专业的展示样板。同时，还告诉你们怎样让展示样板的每个方面，从绘画的风格到人体的姿势，都使你的理念得到最佳的诠释。

学习时装设计绘画技法教程将给你开启时装设计绘画的大门，以及开始时装设计师生涯的信心。你最重要的资本则是一颗开阔之心和一双新鲜的眼睛，记住，当你踏入这个竞争激烈但回报丰厚的行业时，时装设计首先必须是一种乐趣。

如何使用本书

按照大学教程的模式，本书分成24个单元，每个单元涉及到时装设计绘画的一个方面。这24个单元又被归为四章，你们可以从寻找灵感到运用时装画技巧，从系列设计到理念表现，进行系统地学习。从头至尾，“灵感篇”都提供了本单元所讨论主题的背景知识。每单元都设有要完成的一个方案，给定目标，详细地告诉你怎样完成它。“自我评估”中的问题可以帮助你们对自己的作品进行评估，你还可以把自己的作品和时装艺术画廊中的设计进行比较，这些设计都是时装画设计的成功之作。

第一单元的方案是参观博物馆，介绍拓宽绘画素材的方法。

unit 1

Visiting a museum

Museums can sometimes seem like a dull subject to write about. However, they are full of amazing objects and stories that can inspire your writing. This unit is about visiting museums and how they can help you find ideas for your fashion designs.

the project

Visit a museum and choose one of the exhibits that interests you. Write a short story or poem about the exhibit. Use your imagination to create a scene that is different from the one you see in the museum.

the objective

- Learn to use your imagination to create a scene that is different from the one you see in the museum.
- Write a short story or poem about the exhibit.

SELF-ASSESSMENT

- Did you spend time enough exploring your source?
- How did you choose the exhibit to write about?
- How did you choose the scene to write about?
- How did you choose the scene to write about?
- How did you choose the scene to write about?

16 VISITING MUSEUMS

每单元包含“一个方案”，简单说明任务的内容、目标，其中“自我评估”部分，则用来对结果进行评估。

设计师的速写簿将告诉大家怎样拓展理念。

最后其他设计师的时装画为你提供可能完成此方案的方法。

例子

在14~19页“寻找灵感”中，包括灵感篇、一个单元、时装艺术画廊，就为本书的结构提供了很好的例证。

灵感篇概述了怎样寻找灵感这一主题。

Inspiration file

Where to start

One of the most daunting aspects of creativity is being faced with a blank page. But lucky ideas don't have to be squished out of their air. A creative idea might be the fashion equivalent of "design a variety of individual garments that have no discernible source of inspiration and no concrete 'look'." However, since you have established a theme, a multitude of related ideas will come tumbling onto your page.

How to start

Use the tips on the left side of the book to help you get started. Remember, the key to finding a great idea is to look for a unique combination of elements. Don't be afraid to mix and match. The more you experiment, the more you will find. Remember, the key to finding a great idea is to look for a unique combination of elements. Don't be afraid to mix and match. The more you experiment, the more you will find.

Global icons

Global icons are a great source of inspiration. They can be found in many places, including museums, art galleries, and books. They can be used to create a variety of different looks, from traditional to modern.

Cherry-pick ideas

Cherry-picking ideas is a great way to find inspiration. It involves looking at a variety of different sources and choosing the ones that you like best. This can be done in many ways, including looking at fashion magazines, art galleries, and books.

Sketching ideas

Sketching ideas is a great way to bring your inspiration to life. It allows you to see your ideas in a visual form and to make adjustments as you go. This can be done in many ways, including using a pencil, a pen, or a computer.

HERE TO START 15

the process

Be as honest as you can in the sketching process. Don't be afraid to show your ideas, even if they are not perfect. This will help you to see what works and what doesn't, and to make adjustments as you go.

bold thinking

Don't be afraid to think outside the box. Sometimes the best ideas come from the most unexpected places. So don't be afraid to try something new, even if it seems a little crazy.

“过程”告诉你们怎样一步步完成此方案。

时装画中提供了一些可能对你的时装设计有所启发的意象例子，同时配有说明文字。

时装艺术画廊展示了一些成功的时装画。

unit 1: showcases

These showcases are a great way to see how other designers have used their inspiration. They can be found in many places, including museums, art galleries, and books. They can be used to create a variety of different looks, from traditional to modern.

Old and new

Combining old and new is a great way to create a unique look. It involves taking elements from different eras and putting them together in a new way. This can be done in many ways, including using traditional fabrics and modern silhouettes.

Full of the

Being full of the spirit is a great way to create a unique look. It involves taking elements from different eras and putting them together in a new way. This can be done in many ways, including using traditional fabrics and modern silhouettes.

Detailed but bold

Being detailed but bold is a great way to create a unique look. It involves taking elements from different eras and putting them together in a new way. This can be done in many ways, including using traditional fabrics and modern silhouettes.

Consistent color

Using consistent color is a great way to create a unique look. It involves taking elements from different eras and putting them together in a new way. This can be done in many ways, including using traditional fabrics and modern silhouettes.

17 VISITING MUSEUMS

作品评估

不管你是在校学习还是在家自学本教程，都有必要反思自己的作品。如果不反思自己的作品和评估自己是否取得既定目标，就不会进步。

当你在艺术创造上才刚起步时，你很难判断自己所做的是否有益。奇怪的是，学生往往会过于苛求，而没能发现自己已在成功的门槛上。你们值得去追求那些对你有用的、已知的理念。然而，你们也必须大胆地剔除那些无用的理念。开始，你必须大量依靠别人的观点，如导师的，但当你对自己和设计有了足够的了解后，就必须选择哪些对你有用，哪些无用。

本书要求你们完成每一个方案中的“自我评估”。不要对自己过于苛刻，但要诚实地思考你的作品是否成功地运用了问题中所提出的方法。以下是帮助你进行自我评估的几点建议：

- 设计过程大多靠自律，所以要诚实地评估作品。在放松的状态下工作，珍惜最初的灵感（它们往往比深思熟虑过的理念更激动人心），但你得知道哪些是要放弃的。
- 把你的作品给你的家人和朋友看，接受他们的赞美。没人对他们的努力作出赞美，

即使是最老练的设计师也会放弃。哪怕是朋友随口一句“我就画不出那样的”，也能激励你朝新的成功目标迈进。

- 如果班上的成员或其他设计师的作品做得比你的好，不要灰心——只要注重发展自己的独特风格就行了。
- 要不断学习。开始，

你的作品似乎总受到别人风格的影响，不要担心。只有通过模仿你才能自己发现怎样才能最好地运用这些技法。

- 如果一次新的尝试失败了，不要灰心。一个好的设计师总是要不断创新，只有通过不断的尝试，真正有创意的理念才会出现。为自己有勇气超越平庸而喝彩，并且自问从这个方案中学到了什么。
- 不要过于专注“成功”的定义，因为这样会把偶然的运气拒之门外。你只要知道规则就好，偶尔打破它们也是一种乐趣。
- 注重自己对作品的直觉，不要试图以别人的眼光来评判。总有些人喜欢，有些人不

喜欢——你能做的就是真实面对自己对这个世界的特殊感悟。

第一章

寻找灵感

人们总是惊讶于时装设计师是如何想出这么多美妙的想法。事实是这些想法几乎没有全新的：设计师通过重新观察周围的世界进行创作。本章将告诉你们如何借用各种灵感素材进行创作，不管你在探索艺术世界、欣赏家乡的建筑、研究印度的文化，还是观察自己家里和花园熟悉的物品，这些都将成为你的灵感来源。

◀ 这条由伊夫·圣·罗兰设计的裙子就是受到蒙德里安的作品启发。这是设计师从艺术世界中得到灵感的一个很好的例子。

从哪开始

创作中最使人泄气的是面对白纸一张。但幸好灵感不是凭空而来。时装画初学者往往会犯这样的错误，设计的一系列个体服装没有清楚地反映出灵感素材和连贯性。然而，一旦确立了一个主题，各种相关的想法就会纷至沓来。

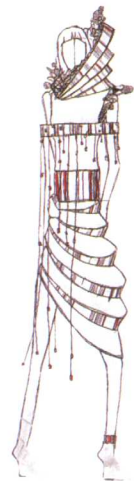
设计主题的灵感无处不在，不管是海滩上的贝壳还是壮观的摩天大楼，不管是在展览会上还是在里约热内卢的狂欢节上。只要你深入研究，这些都会不知不觉地影响你的服装理念；比如，露天马戏场的设计主题在视觉上就有可能表现为色彩非常艳丽。只要有一颗求知的心，所有的事物都能激发创作的火花，关键是要选择最佳捷径。一个广告设计从一开始就要时时想着顾客，总是沉溺于自己的想法会使你处于下风。然而作为学生，就必须尽可能地探索极限。任何味道都可冲淡；但要使沉闷的东西变得有趣就难多了。

设计师要始终把握时代的脉搏：音乐潮流、街头文化、影视、艺术动态。每个时装季节都有一个清晰的样式，这决不是偶然的；不同的设计师常常设计出相似的色彩系列和廓形(silhouettes)（全套服装的大致轮廓），因为他们都意识到了总的流行趋势（然而，从一种异于常人的角度进行设计，也能

产生激动人心的时装）。

虽然时装是最容易过时的，但回顾过去寻找灵感常常会有意想不到的收获。整个时代都可能有一个灵感，而且，不同时代的流行风格是循环往复的。20世纪50年代某年的

风格可能在现在是一种时尚；下一次，有可能流行70年代的样式。有些设计曾经站在时尚的顶峰，现在却成为被嘲弄的对象；紧身喇叭裤就是一个很好的例子。

◀ 向上看

比如克里斯莱建筑物优美的屋角结构就可用在时装设计中。为何不模仿这栋多层大楼设计一条多褶裙，或模仿它的窗子结构再加一些垂悬的饰以小珠的丝带。

◀ ▶ 全球塑像

把卡迪莱克尾部翘状稳定板的独特形状融进设计中，就会使其有20世纪50年代的感觉（如左）。东部岛屿的塑像（如右）也有传统风格的味道：在时装画中参考这些神秘的人体进行设计，一定会有显著的效果。

条纹运动服引发了许多类似图像设计的产生，比如足球运动衫和王朝士兵的垫肩。莱卡系列产生了一个全新的时装概念（亮色紧身衣），像帆船服一样，由汤姆小菲格推广，以合成纤维防水材料制成。

以原始种族理念为基础的图案和风格被设计师们一遍遍地重复着。这个季节，他们可能想到了拉丁美洲印第安人的编织，下一年，他们可能又以非洲某个部落的图案为特色。

时装经常依赖其他的艺术形式来寻找灵感。装饰性艺术的豪华富丽、闪闪发光的印象和纽约克里斯莱大楼那种玄虚的对称，都是艺术精品，都可以很轻易地用来启发时装

▲ 精心选择设计理念

一旦彻底地研究了素材，就可以选择把最吸引你的那部分包括在你的设计中。你可以把复杂的色彩组合、锯齿形图案和秘鲁盖丘亚女人所穿的长短不一的衣服样式结合进去；如其不然，也可是马戏团小丑的釉彩服饰、装饰华丽的狂欢节戏服以及热带花鸟带来的联想，这些都启发你。

设计。好莱坞电影也常常引发时尚潮流；《了不起的盖次比》和《疯狂的麦克斯》系列剧都分别使20世纪20年代的少女装和“街头武士”服风靡一时。

探求时装主题的机会是无限的。你可以参观博物馆或自己在城市画画、拍照，或者流连于他人的绘画、雕塑、电影、摄影和书中。因特网也使你们即使在家中或学校里就能获得大量的信息。

在寻找灵感时，要避免囫圇吞枣。研究时要有选择，拓展选题时要有节制，这有助你设计出主题突出的系列。

▶ 运动装造型

20世纪80年代王朝士兵垫肩的改型就是参考了冰球和足球运动服结构。

