

国际时装设计经典系列丛书

O
P
U
L
E
N
T

美国时装画技法 完全教程 FASHION ARTIST Drawing Techniques to Portfolio Presentation

(英) 桑德拉·伯克 (Sandra Burke) 著 王英男 译

东华大学出版社

国际时装设计经典系列丛书

FASHION ARTIST-Drawing Techniques
to Portfolio Presentation

美国时装画技法 完全教程

(英) 桑德拉·伯克 (Sandra Burke) 著
王英男 译

东华大学出版社

·上海·

图书在版编目 (CIP) 数据

美国时装画技法完全教程 / (英) 伯克著; 王英男译. —上海:
东华大学出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5669-0782-0

I. ①美…II. ①伯…②王…III. ①时装—绘画技法—教材
IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第102935号

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner.

Copyright © Burke Publishing

Text and images Copyright © Sandra Burke unless stated otherwise

Front Cover: Sarah Beeton

Back Cover: PROMOSTYL Paris.

本书简体中文版由Burke Publishing授予东华大学出版社有限公司
独家出版, 任何人或者单位不得转载、复制, 违者必究!

合同登记号: 09-2014-652

责任编辑 谢 未

编辑助理 李 静

装帧设计 王 丽

美国时装画技法完全教程

Meiguo Shizhuanghua Jifa Wanquan Jiaocheng

著 者: (英) 桑德拉·伯克

译 者: 王英男

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 10.75

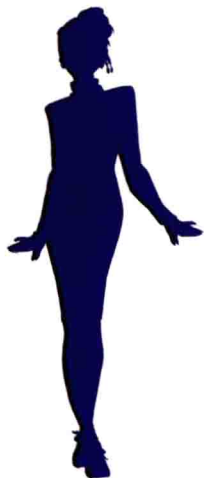
字 数: 376千字

版 次: 2015年7月第1版

印 次: 2015年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0782-0/TS · 608

定 价: 68.00元

目录 (Contents)

作者的话 /6

序言 /7

致谢 /8

第一章 准备工作 /10

本书为谁而写 /11 服装效果图技法 /11 电脑时装效果图 /CAD/11 时装设计师与时装画家 /12 如何使用本书 /12 服装效果图人体动态表 /13

第二章 绘画工具 /14

选购画具 /15 普通与专业画材 /15 初学者必备画具 /15 起稿工具 /15 着色工具 /16 纸张 /16 速写本、资源夹 /16 作品集 /17 其他画具 /17 升级版画具 /18 起稿与着色工具 /18 画纸与卡纸 /18 其他类 /19 辅助工具 /19

第三章 速写本 /20

本章节所需画具 /21 设计灵感 /21 速写本 /22 资源夹 /22 将图像归档 /23

第四章 几何造型技巧 /24

本章节所需画具 /25 服装效果图人体比例 /25 九头身人体模板 /26 平衡与姿势 /28 重心线与上臀线 /28 人体动势 /28 服装人体透视 /30 圆弧人体图 /30 前中心线 (C/F) /31 服装人体动态 /32 绘画小贴士 /37 涂鸦与曲线 (S 曲线) 技巧 /38

第五章 填充人体 /40

本章节所需画具 /41 11 个人体部分 /41 填充模板 1/42 填充模板 2 ~ 7/44 常见的错误画法 /48 绘画小贴士 /48 服装效果图人体范例 /49

第六章 面部、手部、脚部 /52

本章节所需画具 /53 面部、手部和脚部 /53 绘制面部——正面 /54 绘画小贴士 /54 绘制面部——微侧面 /56 绘制面部——正侧面 /58 服装效果图面部范例 /60 手部 /62 绘制服装效果图的手部 /63 脚部与鞋子 /64 时装效果图面部、手部与脚部范例 /66

第七章 服装效果图人体模板 /68

本章节所需画具 /69 时装效果图人体姿态模板：面部、手部、脚部 /69 绘画小贴士 /69 人体模板：其他姿态 /72

第八章 写生 /76

本章节所需画具 /77 工作室 /77 模特 /78 捕捉姿态 /79 绘画小贴士 /80 创意性练习 /82
将写生的作品作为人体模板 /83 服装人体写生范例 /84

第九章 服装设计 /88

本章节所需画具 /89 规范的人体模板 /89 平面款式图 / 工艺图 /91 连衣裙 /91 上衣与短裙 /92 上衣、衬衫与裤子 /92 夹克 /93 平面款式图与工艺图范例 /94 着装效果图人体(人体动态表) /100 着装效果图人体与平面款式图范例 /104 总结性建议 /109

第十章 面料表现技法 /110

本章节所需画具 /111 面料小样 /111 绘画工具与面料表现技巧 /112 艺术表现模板 2~7 (人体动态表) /116 艺术表现范例 /122

第十一章 作品展示 /128

本章节所需画具 /129 作品展示计划 /129 作品展示技巧与版式 /130 电脑处理与提升展示效果 /136 服装设计、作品展示与生产流程 /138 效果图展示(人体动态表) /140

第十二章 男装效果图 /142

本章节所需画具 /143 男性身材比例与外形轮廓 /143 男性的面部、手部与脚部 /144 男性常用姿态 /145 男装 /146 男装效果图范例 /147

第十三章 童装效果图 /150

本章节所需画具 /151 婴童 / 幼童常用姿态 /151 儿童人体比例与外形轮廓 /152 童装效果图范例 /154 童装效果图与设计 /156

第十四章 时装作品集 /158

什么是时装作品集 /159 作品集的类型 /159 作品集内容与布局 /160 作品集定位 /162 作品集版面格式 /164 设计日记 / 草图绘本 /164 作品集备份 /164 推销你的作品集 /164

专业术语 /166

资源 /170

国际时装设计经典系列丛书

FASHION ARTIST-Drawing Techniques
to Portfolio Presentation

美国时装画技法 完全教程

(英) 桑德拉·伯克 (Sandra Burke) 著
王英男 译

东华大学出版社

·上海·

图书在版编目 (CIP) 数据

美国时装画技法完全教程 / (英) 伯克著; 王英男译. —上海: 东华大学出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5669-0782-0

I. ①美… II. ①伯… ②王… III. ①时装—绘画技法—教材
IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第102935号

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner.

Copyright © Burke Publishing

Text and images Copyright © Sandra Burke unless stated otherwise

Front Cover: Sarah Beeton

Back Cover: PROMOSTYL Paris.

本书简体中文版由Burke Publishing授予东华大学出版社有限公司独家出版, 任何人或者单位不得转载、复制, 违者必究!

合同登记号: 09-2014-652

责任编辑 谢 未

编辑助理 李 静

装帧设计 王 丽

美国时装画技法完全教程

Meiguo Shizhuanghua Jifa Wanquan Jiaocheng

著 者: (英) 桑德拉·伯克

译 者: 王英男

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 10.75

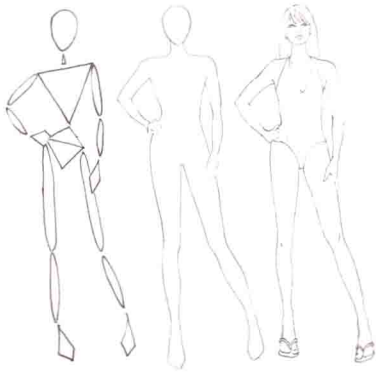
字 数: 376千字

版 次: 2015年7月第1版

印 次: 2015年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0782-0/TS · 608

定 价: 68.00元

本书献给——我的丈夫和斯齐普、罗伊，他们启发我撰写本书并全力支持编写的整个过程。还要感谢我的父母，他们鼓励我踏入时装领域，并给予我相应的教育。

下图由巴黎国际流行趋势预测机构 PROMOSTYL 公司提供，选自其女装、男装与童装冬季流行趋势图册。

PROMOSTYL TENDANCES FORMES HIVER 11/12

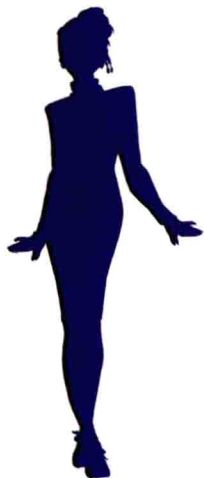
HIVER
WINTER
11 12

PROMOSTYL TENDANCES FORMES HIVER 11/12

HIVER
WINTER
11 12

目录 (Contents)

作者的话 /6

序言 /7

致谢 /8

第一章 准备工作 /10

本书为谁而写 /11 服装效果图技法 /11 电脑时装效果图 /CAD/11 时装设计师与时装画家 /12 如何使用本书 /12 服装效果图人体动态表 /13

第二章 绘画工具 /14

选购画具 /15 普通与专业画材 /15 初学者必备画具 /15 起稿工具 /15 着色工具 /16 纸张 /16 速写本、资源夹 /16 作品集 /17 其他画具 /17 升级版画具 /18 起稿与着色工具 /18 画纸与卡纸 /18 其他类 /19 辅助工具 /19

第三章 速写本 /20

本章节所需画具 /21 设计灵感 /21 速写本 /22 资源夹 /22 将图像归档 /23

第四章 几何造型技巧 /24

本章节所需画具 /25 服装效果图人体比例 /25 九头身人体模板 /26 平衡与姿势 /28 重心线与上臀线 /28 人体动势 /28 服装人体透视 /30 圆弧人体图 /30 前中心线 (C/F) /31 服装人体动态 /32 绘画小贴士 /37 涂鸦与曲线 (S 曲线) 技巧 /38

第五章 填充人体 /40

本章节所需画具 /41 11 个人体部分 /41 填充模板 1/42 填充模板 2 ~ 7/44 常见的错误画法 /48 绘画小贴士 /48 服装效果图人体范例 /49

第六章 面部、手部、脚部 /52

本章节所需画具 /53 面部、手部和脚部 /53 绘制面部——正面 /54 绘画小贴士 /54 绘制面部——微侧面 /56 绘制面部——正侧面 /58 服装效果图面部范例 /60 手部 /62 绘制服装效果图的手部 /63 脚部与鞋子 /64 时装效果图面部、手部与脚部范例 /66

第七章 服装效果图人体模板 /68

本章节所需画具 /69 时装效果图人体姿态模板：面部、手部、脚部 /69 绘画小贴士 /69 人体模板：其他姿态 /72

第八章 写生 /76

本章节所需画具 /77 工作室 /77 模特 /78 捕捉姿态 /79 绘画小贴士 /80 创意性练习 /82
将写生的作品作为人体模板 /83 服装人体写生范例 /84

第九章 服装设计 /88

本章节所需画具 /89 规范的人体模板 /89 平面款式图 / 工艺图 /91 连衣裙 /91 上衣与短裙 /92 上衣、衬衫与裤子 /92 夹克 /93 平面款式图与工艺图范例 /94 着装效果图人体(人体动态表) /100 着装效果图人体与平面款式图范例 /104 总结性建议 /109

第十章 面料表现技法 /110

本章节所需画具 /111 面料小样 /111 绘画工具与面料表现技巧 /112 艺术表现模板 2~7 (人体动态表) /116 艺术表现范例 /122

第十一章 作品展示 /128

本章节所需画具 /129 作品展示计划 /129 作品展示技巧与版式 /130 电脑处理与提升展示效果 /136 服装设计、作品展示与生产流程 /138 效果图展示(人体动态表) /140

第十二章 男装效果图 /142

本章节所需画具 /143 男性身材比例与外形轮廓 /143 男性的面部、手部与脚部 /144 男性常用姿态 /145 男装 /146 男装效果图范例 /147

第十三章 童装效果图 /150

本章节所需画具 /151 婴童 / 幼童常用姿态 /151 儿童人体比例与外形轮廓 /152 童装效果图范例 /154 童装效果图与设计 /156

第十四章 时装作品集 /158

什么是时装作品集 /159 作品集的类型 /159 作品集内容与布局 /160 作品集定位 /162 作品集版面格式 /164 设计日记 / 草图绘本 /164 作品集备份 /164 推销你的作品集 /164

专业术语 /166

资源 /170

作者的话 (Authors Note)

多少人梦想成为享受赞誉和灯光、生活绚丽多彩的服装设计师。如同夏奈尔 (Chanel)、迪奥 (Dior) 或多尔切 (Dolce)、加巴那 (Gabbana) 这些如雷贯耳的名字一样, 想象一下, 世界顶级超模身着你最具创意的作品, 气宇轩昂地走在伦敦、巴黎、米兰和纽约的 T 台上。网络和时尚杂志刊登的流行趋势、明星大片、与街头时尚都会激发我们创作的渴望。然而, 如果希望架起梦想与现实的桥梁, 那你需要学习专业的绘画技巧——这是成为时装设计师必须掌握的内容。

本书主要针对初学者, 或者想要提高绘画技巧、提升服装设计能力的读者。读者可以通过半自学的方式掌握时装效果图或电脑时装效果图的绘制方法, 将设计想法落实到纸面或电脑上与他人交流。本书阐述了服装效果图和服装设计的基础, 逐步梳理完整的绘画与展示技巧, 在这其中, 我们会学习一些流行的服装人体姿态, 这是必不可少的部分, 并将其转化为专属于你的时装效果图人体模板。从最基本、最简单的形状开始进行你的时装效果图学习, 无需多久, 你便会完成这一过程, 从无到有、再到能够绘制出令人眼前一亮的时装效果图作品, 与此同时你还可以完成你的服装作品集——这是开展你事业的通行证。本书将分步骤详细讲解时装效果图的绘画方法, 并辅以大量的效果图与照片进行解释说明。同时, 穿插一些绘画练习与范例以及来自世界各地优秀的设计师作品和时装画作品。

本书结合了我在全球服装与生产领域方面的职业经历, 以及课程与教育经验——每个学科都互相支撑。从学历、学位教育到短期培训教育, 将不同层次的服装课程需求进行整合, 讲授全球时装界中时装效果图的实际应用与设计方法。

时装业是一个充满挑战与竞争的行业, 掌握如何绘制专业的时装效果图是必不可少的。这本书意在启发并协助提升你的效果图水平, 将你的创意与革新的想法付诸于纸面或电脑, 与他人进行有效交流。如果希望成为一名成功的服装设计师, 需要努力工作并发挥你最大的潜能, 相信你的判断力, 并可适当放肆! 我衷心期望大家在时装界中功成名就!

你不可能教会一个人所有, 你只能协助他自己去学会! ——伽利略 (1564-1642)
授人以鱼不如授人以渔!

桑德拉·伯克 (Sandra Burke)
英国皇家艺术学院 设计硕士

序言 (Foreword)

本书通过详尽的文字说明，引出大量的实验、想法、方法与已验证的公式化技巧，是一本非常独特的书。时装绘画在过去的数年中被边缘化了，尤其在杂志或时尚期刊中，但最近又由对创意真正感兴趣的人们引领起复苏，如时装画家 Colin Barnes 与 Antonio，他们擅长综合材料的绘画；或著名设计师如 Manolo Blahnik，他喜欢用时装画绘制作品；或如纽约 Barneys 精品店与伦敦 Harvey Nichols 时装店这些零售商；或 *Wallpaper* 杂志，充满了时装画作，其画风又新又酷。

桑德拉将可行的方法与程式化的技巧全部列举于本书中，利用她深厚的知识积累，其中既有来自时尚界的经验之谈，也有作为一名在世界各地众多时尚机构的教育工作者的背景经历，编著了这本充满活力和激情的书。通过阅读和吸收本书的内容，你会得到启发，同时了解时装画的历史与现代的背景意义，并利用其结构和绘制步骤来更好地使用这种“艺术”形式。

如果再早一些，在我的时装事业伊始之时看到这本书，那么我的时装效果图水平一定会突飞猛进！

时装效果图是服装设计课程中非常重要的一部分内容，本书阐明了服装效果图、服装设计与时装画如何在服装设计课程中融合为一体。本书一定会得到学生们的极大欢迎，并成为服装设计课程中的关键课程用书。

桑德拉选择来写一本时装效果图的书，对此，我并不奇怪。她拥有国际化的服装行业视野、丰富的服装设计与服装教学经验，谁能比她更合适呢？我建议服装专业的学生、教师和设计师们将此书作为你必备的服装专业书籍。本书的知识结构将带领你一步一步地梳理整个学习过程，因而读者完全可以自主实践，或将其融合进课程内容中。对你而言，这本书将为你在时装画技法学习过程中排忧解难，对我来说，我会把我的灵感更好地呈现在纸张上！

保罗·莱德 (Paul Rider)

英国皇家艺术学院设计硕士，服装设计顾问。具有国际化的工作背景，曾在米兰、伦敦、悉尼、莫斯科和开普敦工作。同时也是教育家和学术评论家，在英国圣马丁艺术学院、爱尔兰、南非、澳大利亚和新西兰各类服装或纺织院校担任客座讲师。

简·汉莫 博士 (Jan Hamon)

教育家与顾问，在服装行业工作多年，主要从事影视服装与戏剧服装设计。曾参与开发时尚课程，并开设戏剧服装设计课程与服装史课程 20 多年。

致谢 (Acknowledgements)

由于编写本书的原因（已经是第三版），我访问了一些最有影响力的时装院校和世界各地的服装公司，进一步确立了时装和纺织产业与教育之间的关系。

本书是团队努力的结果。首先，我希望感谢所有那些讨论时装绘画技巧发展与商业应用的人们。来自世界各地极具才能的设计师、时装画家、教师、学生、同事与朋友们，与你们思想的交流、你们的鼓励与支持让我非常感动。没有你们我绝不能凭己之力完成本书。我诚挚地感谢你们，感谢所有人，还有之前帮助过我的人们。尤其要感谢：

时装行业

Abigail Back 与 Foschini 品牌，开普敦
Alissa Stytsenko-Berdnik, Vogue DNA 公司
Angelica Payne, 时装行业技术专家
英国文化协会，伦敦时装周 (LFW)
Christian Blanken, 女装设计师
Ellen Brookes, Abercrombie and Fitch 品牌，伦敦
Frances Howie, 设计师(Stella McCartney、Lanvin 巴黎)，
圣马丁艺术学院 (CSM)
Georgia Hardinge, 女装设计师，帕森斯设计学院巴黎分院
Holly Fulton, 女装设计师，伦敦
Jason Brooks, 时装画家
Laura Krusemark, i.CTZN, 品牌，洛杉矶
Linda Logan, 时装设计师
Lynnette Cook, 设计师、时装画家，圣马丁艺术学院(GSM)
Maria Leeke, 女装买手，伦敦
Mary Katrantzou, 女装设计师，伦敦
Montana Forbes, 时装画家
Munko 品牌，童装
Paul Rider, 时尚顾问兼客座讲师
Penter Yip, Fashionary 品牌
Peter Lambe, 时装画家，Gordon Harris & Education
巴黎国际流行趋势预测机构 PROMOSTYL 公司
Alice、Bronny、Carly、Kerstin, “南瓜补丁” 品牌，童装，
新西兰
Ricki 与 Aviva Wolman, Citron 服装公司，洛杉矶
Sally Moinet, 女装设计师，开普敦
Sarah Beetson, 时装画家，IllustrationWeb
Sheena Gao, i.CTZN, 品牌，洛杉矶

Soo Mok, 男装设计师

Stuart McKenzie, 时装画家

Violet Wilde, Bespoke Corsets 品牌，伦敦

大学与时装院校

Alison Prince, 德蒙福特大学
Allen Leroux, Fedisa 时装学校 (南非)
Andrew Groves, 威斯敏斯特大学
Ann Marie Kirkbride, 时装画家，诺森比亚大学
Ann Muirhead, 考文垂大学
David Backhouse, 利兹大学
Gideon Malherbe, 伊丽莎白·加洛韦时装学院
Irene Dee, 高级讲师，威尔士新港大学
Jane Ledbury, 曼彻斯特城市大学 (MMU)
Jean Oppermann, 时装画家，美国加州艺术学院
Jonathan Kyle Farmer, 时装画家，纽约帕森斯设计学院
Karen Scheetz, 时装画家，纽约时装学院
Kerry Curtis, 巴斯泉大学
Linda Jones, 奥克兰理工大学 (AUT)
Lee Harding, 伯明翰城市大学 (BCU)
Lisa Mann, 南安普顿索伦特大学
Lucy Jones, 新加坡南洋艺术学院
Lynnette Murphy, 中央圣马丁艺术学院 (CSM)
Martin Dawber, 利物浦约翰摩尔大学 (LJMU)
Robert Gillan, 爱丁堡艺术学院
Steven Stipelman, 时装画家，纽约时装学院，女装日报
Sue Jenkyn Jones, 伦敦时装学院，上海法国国际时装学院
Tim Gumm, 纽约帕森斯设计学院
Wendy Dagworthy, 英国皇家艺术学院 (RCA)

设计师与时装画家

Aina Hussain, 时装设计师
Amelia Smith, 印花设计师
Amy Elizabeth Booth, 内衣与胸衣设计师
Amy Lappin, 时装设计师
Bindi Learmont, 时装设计师
Cherona Blacksell, 时装设计师
Chloe Jones, 时装设计师
Chris Davies, 摄影师
Dale McCarthy, 时装画家
Donica Sterling, 时装设计师
Elina Shripova, 时装设计师
Elle Hoi Ming Lau, 女装设计师
Esther Simmonds, 时装设计师
Frances Shilling, 针织设计师
Gemma Aspland, 时装设计师
Gemma Linnell, Fashion Illustration & Direction 公司
Hamza Arcan, 时装画家
Helen Butcher, 时装设计师
Jason Ng, 时装设计师
Judy Nell, 时装设计师
Kathryn Hopkins, 时装设计师
Lidwine Grosbois, 时装画家
Lorraine Boyle, 剧装设计师
Lucy Upsher, 女装设计师
Lynnette Cook (Jason Brooks、Hamza Arcan 时装画家团队)
Martin Percival, 男装设计师
Melika Madani, 时装设计师
Nadeesha Godamunne, 时装画家
Rachel Williams, 时装设计师
Satya James, 时装设计师
Victoria Eskdale, 时装设计师
Yiunam Leung, 时装画家

时装画作者 Karen Scheetz

第一章

准备工作

时装已经成为一种全球现象，从T台到熙攘的街头，几乎世界上的每个人都与它息息相关。世界各地的媒体不断向我们传播最新的时装潮流和流行热点。时装产业拥有数百万工作人员，当然不仅仅是服装设计师，还有时装画家、记者、编辑、摄影师、模特、造型师、发型师、化妆师、服装生产商、销售人员、市场营销人员，当然别忘了，还有教育工作者。很长时间以来，服装都只是人类生存的基本需求，然而渴望改变和与众不同的内心，使我们成为了时装的追随者。

Colin McDowell（时尚作家）说：“时装区分我们的性别、展现我们的品德、提供我们独树一帜的方式，带动了时尚、生活与文化的流行歌星们、纽约下东区的孩子们、曼彻斯特迪厅的少年们、足球明星们……都在追求时尚。不断地追新求变是整个时装业持之以恒的渴望。”

效果图作品与展台，服装设计师 Holly Fulton，伦敦时装周

本书为谁而写

本书面向服装、纺织品和舞台服装设计专业的学生，也针对教师、设计师、造型师、插画师和渴望踏入时装行业的人群。无论你是初学者还是已具备了一定服装基础的读者，本书都将会帮助你提高服装设计与时装画绘制技巧，并告知你如何利用这些方法投身于时装行业（图 1.1，表现技法进阶曲线表）。

服装效果图技法

时装绘画是一门侧重手眼搭配的应用技巧。这种技巧可以是一种能力或经过训练而熟练掌握的技能。像学习钢琴或舞蹈一样，服装效果图技法需要举一反三，不断练习，直到成为自己的一技之长。

表现技法进阶曲线表（图 1.1）阐述了从无从下笔的菜鸟到游刃有余的时装设计师或插画师的整个过程。就像跳舞的人开始会顺拐，唱歌的人开始会跑调一样，菜鸟们需要通过高度结构化的模板来学习，就像按数字涂颜色的画那样。同时，在曲线表的另一侧，已掌握服装效果图技法的人们也需要一些指导，这样他们的艺术设计作品才能更加符合行业标准。这些绘画技巧与标准，将会在本书中进行论述。

电脑服装效果图 / CAD

《美国时装画技法完全教程》主要针对手绘服装效果图，但不可避免，在设计的过程中需要手绘与电脑相结合。相关的软件有

Photoshop、Illustrator，这些电脑软件可以为你的设计作品增光添彩，还可以使绘制过程更简便或绘制效果更出色。可参见我的《Fashion Computing-Design Techniques and CAD》一书——此服装设计系列丛书的第三本。

图 1.1 表现技法进阶曲线表

从一无所知的初学者到富有创造力的时装画技法达人。

从初学者到时装画技法达人——本书指导你提高绘画与表现技巧学习曲线。

从初学者到达人——本书指导你提高绘画与表现技巧的学习曲线

时装设计师与时装画家

大多数的时装流行趋势来自于富有创造力的时装设计师与时装画家们，他们用自己的智慧将时装的语言传递给制造商与媒体。他们将自己亲眼所见落于笔下。但时装设计师与时装画家对时装画技法的需求有明显区别。

时装设计师——时装设计师的设计图要与样板师、样衣工、买手的设计团队进行沟通。设计师要将自己的设计绘制得明确易懂，但没有必要比时装画还精彩。时装设计师绘制出款式图与工艺细节图，制板师制出相应的服装样板，制作出样衣或服装原型。在数次的讨论、修改之后，最终的样衣会在生产大货前，展示给买手进行选择。这些内容可参见笔者的另一本书《国际时装设计：流程详解》——服装设计系列丛书的第一本，网址：www.fashionbooke.info。

时装设计师需要每时每刻关注最新流行的款式、色彩、面料趋势，并将这些流行元素融入不同的顾客与市场，如春夏成衣系列、春夏度假系列，一般来说，每季的设计作品都会有主题，如青年摇滚。最重要的是，设计师的作品一旦投向市场必须售罄，不能成为库存。实际上，虽然设计师的设计图应该尽量精彩，但在市场环境下，商业企划比艺术化的效果图更为重要。

时装画家——与此相反，时装画家能够给时装设计师或品牌添加独特的创作风格。时装画技巧可以确立并提升服装设计速写作品的视觉效果，使其更绚丽、更富创意。时装画作品主要应用于服装设计展示、时装广告、市场推广或新闻图像报道，不仅仅是一件独立的设计绘画作品，而代表了整体概念和整个系列或主题的样貌。时装画其自身就是一门针对消费者的、展示与烘托时装设计作品的商业艺术。

如何使用本书

只需简单几步，本书将指导你如何绘制并展示你的时装人体姿态与时装设计作品，绘制出被大众认可的时装画作品。

本书的章节结构循序渐进，从时装画基础开始，辅以简明易懂的范例。

第二章和第三章：讨论了在服装行业中所需的绘画工具与草图本。初学者选择最基本的绘画工具即可，随着全书内容的深入、服装效果图技法的进步，可以逐步加以完善。在每一章节的开头部分也会介绍该章节所需要的绘画工具。

第四章至第十四章：引领你掌握服装效果图绘制技法。鼓励在纸上画下第一笔，开始，你会用一些简单的直线、涂鸦、曲线，利用三角形、弧形这样简单的形状勾画出九头身的人体模板。很快，你可以利用这些简单的技巧绘制出很多时尚的效果图人体。

服装效果图人体动态表（图 1.2）里的模板 1~7 是服装效果图中常用的人体姿态，在此表中也可以看到每一章节讲述的服装效果图技法顺序。整本书中，你完全依照这个步骤：填充人体、绘制款式图并将服装置于人体上、绘制更加真实的面料、创造出精彩的表达效果，为你的作品集增色添彩。除此之外，内容也涉及了写生、男装效果图、童装效果图和电脑服装效果图。

相关术语：全球的企业与教育机构在艺术、服装和面料领域会使用不同的术语，在本书中，我们会对此加以注释说明。

此书包括来自世界各地时装设计师与时装画家们提供的范例作品，以及使用的技巧和绘画工具说明。这些范例会启发你的灵感、激发你的创造力、加深你的理解力。时装绘画技巧、教学和标准是在服装效果图、设计与展示方面建立自信的指导方针与方式。在提高自身水平与专业风格上，有一些广泛使用的严格规定和经验。