

王首明◎编著

FASHION

时尚速写

随感

用线条捕捉时尚

以速写思考人生

时尚速写

随感

王首明◎编著

图书在版编目 (CIP) 数据

时尚速写随感 / 王首明编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5184-0531-2

I. ①时… II. ①王… III. ①时装—速写—作品集—中国—现代 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 169461 号

策划编辑: 王恒中 责任编辑: 翦 鑫 责任终审: 劳国强
整体设计: 锋尚制版 责任监印: 张京华

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京君升印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2015 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 889 × 1194 1 / 16 印张: 18

字 数: 200 千字

书 号: ISBN 978-7-5184-0531-2 定价: 48.00 元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

150404S3X101ZBW

随感

这是一个浮躁的时代。我们身边的诱惑太多，我们的环境和空气被严重污染，我们茫然不知所措，又几乎无人幸免。

我自然也在其中，首先是坐不住了，书看不下去了，事也干不了了，每天沉迷于电脑，可是心又有所不甘，心里那叫一个纠结。

记得很早前看见一句话：不匆忙，也不休息。好像是歌德说的。这句话陪伴了我很久。

不记得是哪年了，从一支自动铅笔，几张A4复印纸（我不喜欢用速写本的原因是在本子上就不会画了），找张好看的画（大都是时装摄影或美女照片），我就这么开始在纸上涂鸦，就这么画了起来。

说是兴趣所致也好，或是习惯而为之也罢，总之我画了。而画着画着就上瘾了，我喜欢笔尖在纸上摩擦的声音，而且一发不可收拾。

但要想找回当年的状态不大可能，又谈何容易。从某种意义上说只是个愿望而已。

画速写不需要大块时间，又无空间上的局限，更无成本上的考虑，漫不经心地画就是了，况且满眼尽是时尚与美女，何乐而不为呢！还美其名曰：我在追求美。

我在画速写时，也产生过无数次的困惑与无奈，速写画熟了总是那一套，就那几根干巴巴的线条，我看着都腻了，总想有所突破，变形呀，粗犷呀，厚重一些，或画得拙一点，可一旦画起来又被打回原处，真不知如何是好。但画儿这东西不能装，更不能做作，也不要刻意。你人什么样，画出来就什么样，这都无法掩饰。幸好看见这么一句话：“做你自己，不管别人说啥。”还有美国摄影大师理查德说过的：“我以为我在拍别人，实则是在拍自己。”从这儿我发现这么一个道理，人是有局限的。同时，也明白了做什么事情，先要调整好心态。

闲时画点速写还有记录生活的作用，一是记录时尚，像流行服装，明星们的生活以及服装设计师们的新作，等等；二是记录自己，某年某月你在哪，在干啥，当时的心情如何，等等。

如今几年下来，除了对画的一点点打磨，对时间的一点点打磨，对性格也是一种打磨，她使我静了下来，并有了坚持的意味。几年的坚持，积累了有几百张，在好朋友恒中的支持和鼓励下将这些速写汇集成册，别无他意，仅是与朋友们分享而已。

另外在文字上，也有些随笔的意思，有些是当时画画的一些感受，画的印象，有些是平时阅读收集到的语录和格言，这些文字对我都有一定的启发。当然，主要是一些服装设计师的语录，在这里也是想与朋友们共同分享。

1. 养成阅读习惯

试着养成阅读时尚的习惯。原来都是纸媒，你可以翻阅各种服装期刊，时尚杂志等，这类期刊杂志可以说是多如牛毛。现在是多媒体时代，互联网显示出强大威力，时尚信息量多到令人发指，信息传递方式也越来越多，所以都要有所关注，这也是一种阅读。而关注的角度也要经常变换，有时根据爱好，有时根据性格，但最好是适合自己的。闲了就看看，有空就关注一下，阅读不是什么硬性指标，但重要的是可以慢慢养成阅读这个好习惯。

2. 积累

阅读后可以做些记录，看到喜欢的可以画下来或写下来，还可以用手机拍下来。有时记录一些东西，它迟早会帮到你。记录一些时装款式、品牌设计、大牌设计师或是心仪的模特等。但这仅是一方面，你还可以记录心情，记录想法，记录生活的痕迹。日久天长形成一种积累，也可以称其为艺术的积淀。而在积累的同时，你一定还积累了信心和勇气，你的艺术品位会随着岁月的积淀而提高，面对未来迈出坚实而稳健的步伐。

3. 时尚

时尚是什么？并没有非常确切的定义。教你几个最简单的方法，在北京繁华大街上走一圈或者看看电视娱乐节目，再不就买份什么晚报就一目了然了。所以时尚是需要感知的。至于流行就更说不准了，再高明的设计师都不能确定地告诉你，下一季或明年会流行什么样的服装。如果你去问十个设计师，他们的回答甚至是相互矛盾的。

所以谁也无法预测未来的流行，因为生活有无数的可能，任何突发事件都会影响人们的选择，而所谓流行，正是大多数人选择的结果。

4. 选择关注

泛泛地关注时尚不如选择地关注。假如你为了提高设计水平，你要有意识地关注主流时尚，时尚权威主要来自几个时装之都，像意大利的米兰、法国的巴黎、英国的伦敦、美国的纽约、西班牙的马德里、日本的东京等。要知道大的品牌基本上都来自这些国家，一些时装设计大师也出自这些地方。

高级成衣（女装）展每年举行两次，分别在二三月发布秋冬时装，九十月发布来年春夏时装，大约提前八个月展出未来一季的新款服饰。秀场不仅仅是设计师和时装的舞台，也是到场嘉宾和观众争奇斗艳的地方，当红的名流明星自不必说，全球最时髦的人士全都集中在了那些时尚城市。

看过这些顶尖级的作品，相信你的审美品位一定会提高。我原来觉得法国巴黎的设计师是最棒的，后来觉得还是意大利的好，最后发现几个英国设计师太厉害了，比如：亚历山大·麦克奎恩、约翰·加利亚若、薇薇安·韦斯特伍德等，

他们的作品能给你强烈的震撼，让你脑洞大开。他们的每场发布会都有秀不惊人死不休的那种张力。看过这些大师的作品后，你再看一些较为平庸的东西，肯定就是一脸的不屑。当然，这只是我个人的感觉。

5. 培养欣赏能力

艺术的门类很多，我们不可能一一去学，去掌握。但是我们可以学习欣赏。比如：音乐我们学会听；舞蹈我们学会看。而时装设计主要看这几点：时装造型、时装面料、时装色彩、时装工艺，最后是时装模特对时装的诠释。

时装设计师的素质中有一点最为重要，就是“眼光”。眼光是一种独到的鉴赏力，是一种高超的品位。而眼光的提高是通过“看”来完成的。看就是欣赏，当你饶有兴致地欣赏时，所获得的收获往往大于被动的学习。看就看经典的作品，看大师的作品，这里面还要有一定的分析、判断和比较，长此以往你的欣赏水平会在不知不觉中得到提高。当然，欣赏能力也属于个人天赋，有些人天生的直觉好、悟性高，面对事物反应的敏感度比一般人强。

6. 画点速写

我们知道，速写的功效在于它是一种基本功练习的方法，是培养造型能力、形成艺术审美的重要手段；同时又是我们搜集形象资料、积累创作素材的手段之一。由于速写工具简便，捕捉形象快捷、生动、简明，是构思草图时常用的手段。有些速写看似粗率，却常是创作灵感的契机，每幅速写又有其独立的风格，而具有单独存在的价值。

我个人的体会是想画好速写，首先得热爱它。爱画画的人也要热爱速写，当你画多了画熟了，三下两下就画出来一个生动的形象，之后的感觉是很愉悦、很惬意的，也很好玩。你画的时候尽可能放松，画速写嘛，画得不像有什么关系，画的时候可以尽情享受画速写的乐趣。对什么事情只要感兴趣就能坚持，没有学不好的。

再有就是多画。画速写要求量大，画多了就会有一个从量到质的变化，当你画了一张后，第一张你就想撕了，特别是专业速写一定要有强化训练和量化训练，这里有个量变到质变的过程，这个过程可能很辛苦，但苦中有乐。

还要记住，用心画。任何绘画的研究，都需要有较强的综合能力。你在确定如何表现自己之前，应该知道你表现什么。尤其是时尚速写，既要了解服装结构，同时还要了解人体解剖。

相对于其他时装表现形式而言，时尚速写所具有的特点是：从一些时尚写实照片转换为速写或手绘草图，它可以让人全方位无拘束地表达出他们对时装的理解。这并非仅仅是技法问题，其中还包含着情感的表达。

当今，尽管利用电脑软件绘画之风大行其道，一统天下，其表现形式呈现多元化、风格化、细微化，手绘这种传统形式已江河日下，这也让手绘这种形式在今天更显得尤为珍贵。让我们一起来享受时尚带给我们的愉悦。

01 感受时尚 01

02 感受男装 11

03 感受女装 33

04 街拍——美的瞬间 43

05 室内、动态 61

06 走台 87

07 向大师致敬 131

08 模特、性感 157

09 异域风情 185

10 人体——千姿百态 191

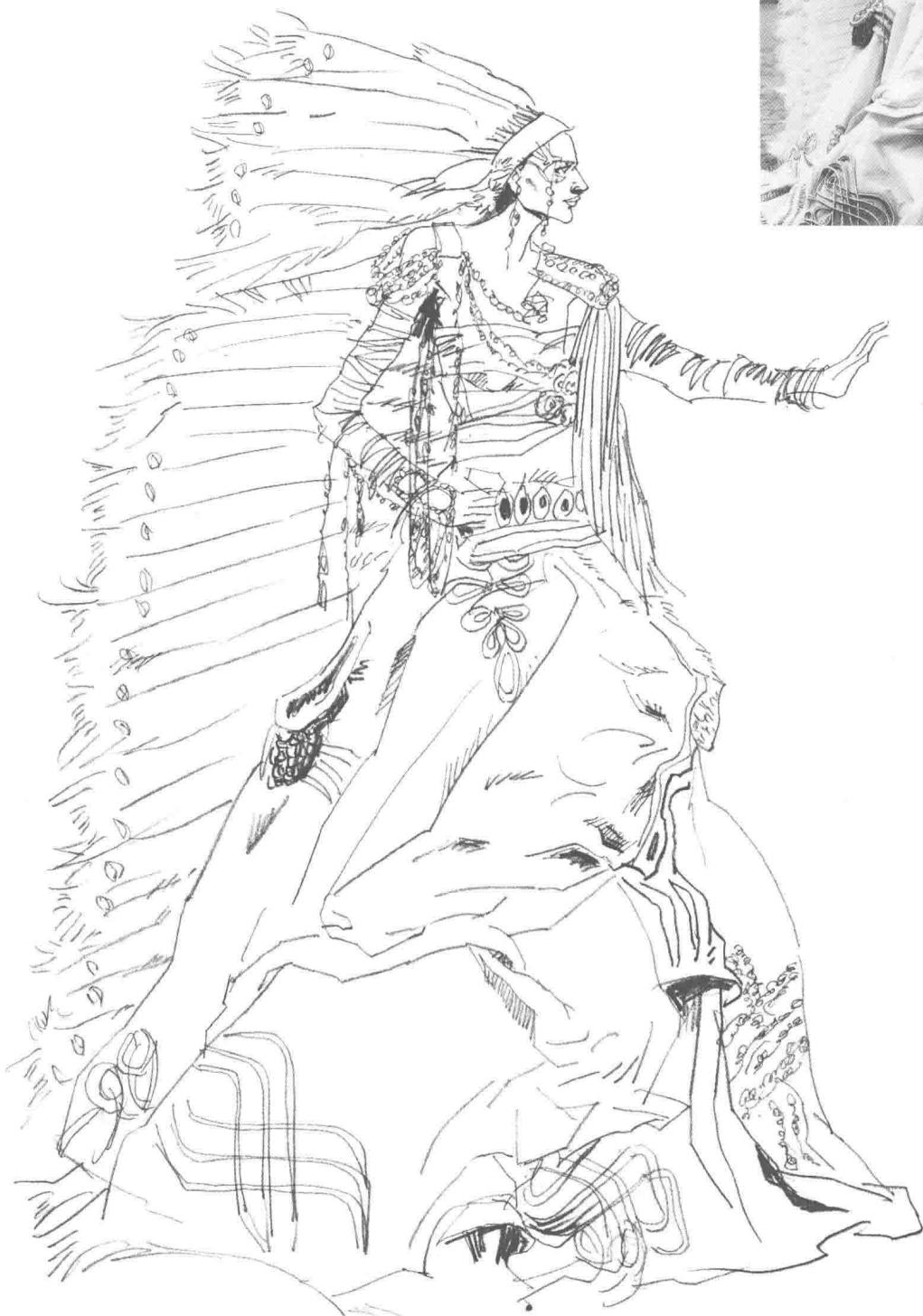
01

感受时尚

时尚是什么？
没人说得清，
却又怎么说都行。
还是听听时尚界的大师对时尚的说法吧。

当人们想到时尚，总是想起疯狂的一面或陈腐的一面。但我认为这是错的。时尚是女人生活中重要的组成部分。

——缪西亚·普拉达

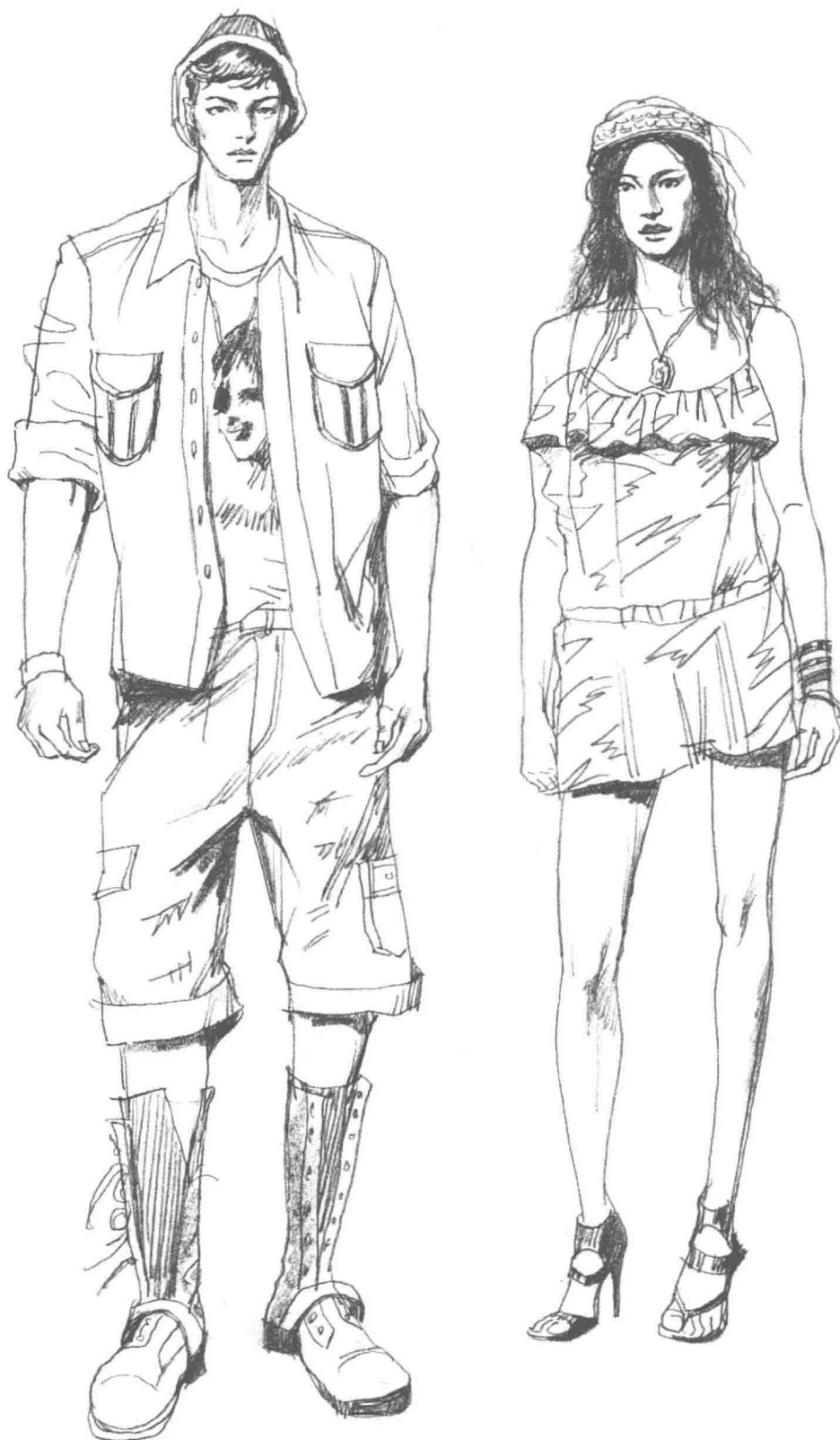

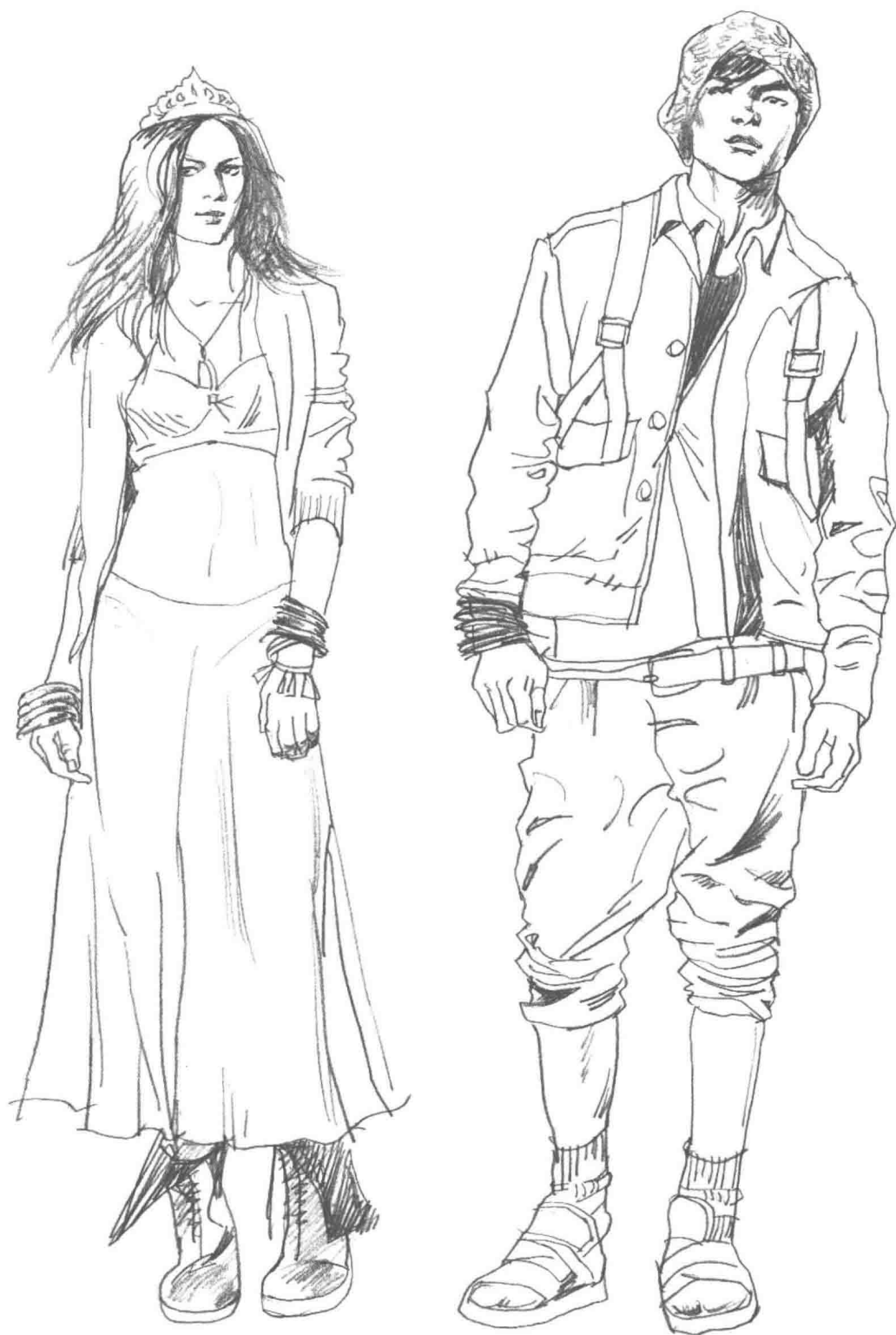

年轻一代的设计师，更有倾诉欲，更宽容。

时尚是一种与生俱来的东西，不是后天可以学到的。

——阿泽蒂纳·阿莱亚

时装本身的创新几乎已到穷途末路，大多款式不过是在抄袭历史。但这并不影响人们获得新的视觉刺激，因为所谓新与旧，本就是相对的概念。轮回和更新，才是这个世界的规律。

实际上，时装业是建立在工业化和商业化两大支柱之上的，没有这个基础，设计师的创意也好，明星的追捧也好，都只能是泡沫和昙花，转瞬即逝。

享受生活，时尚并不重要。

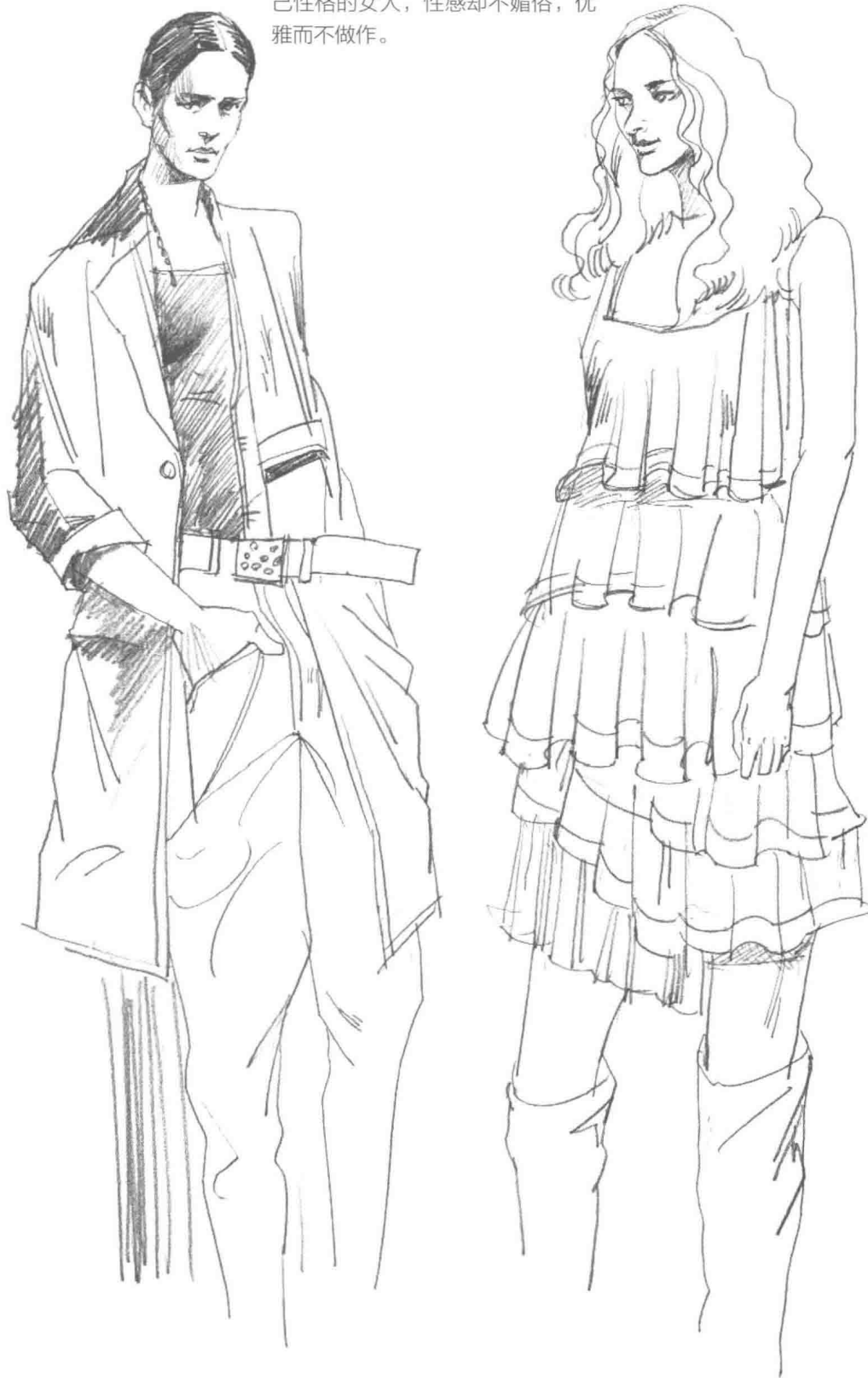
这是在书上看到的一幅作品，造型夸张，精神，很想把它画下来。画时要注意不同材料的质感，比如羽毛，薄纱等。当然，先要把握人的结构和比例。

我喜欢简单、纯粹，喜欢一切时尚的东西，但必须是让我感觉兴奋且感兴趣的事。

——卡尔文·克莱恩

有自我、有内涵，可以确立自己性格的女人，性感却不媚俗，优雅而不做作。

70、80后的特点是高度欣赏享乐主义，接着00、10后养成了对以苦为乐的迷恋。今天大部分被认为纯净、高贵的活动都有点自我控制，甚至彻底地拥抱痛苦和疼痛。

——《纽约时报》

在重大的社交场合穿着礼服不仅是体现自身价值的需要，更是对他人的尊重。女式晚礼服是最能展现设计师艺术才华的服装。模特穿上这两套设计精美的礼服，显得雍容大方，婉约动人。

我非常喜欢新闻摄影，我想当新闻记者。我喜欢真实。

——亚历山大·麦克奎恩