

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

服装速写技法入门

How to draw like a

Fashion

designer

[英] 西莉亚·乔伊西 [英] 丹尼斯·诺斯德福特 著

辛芳芳 译

inspirational sketchbooks

tips from top designers

And How to
Draw
Vintage
Fashion

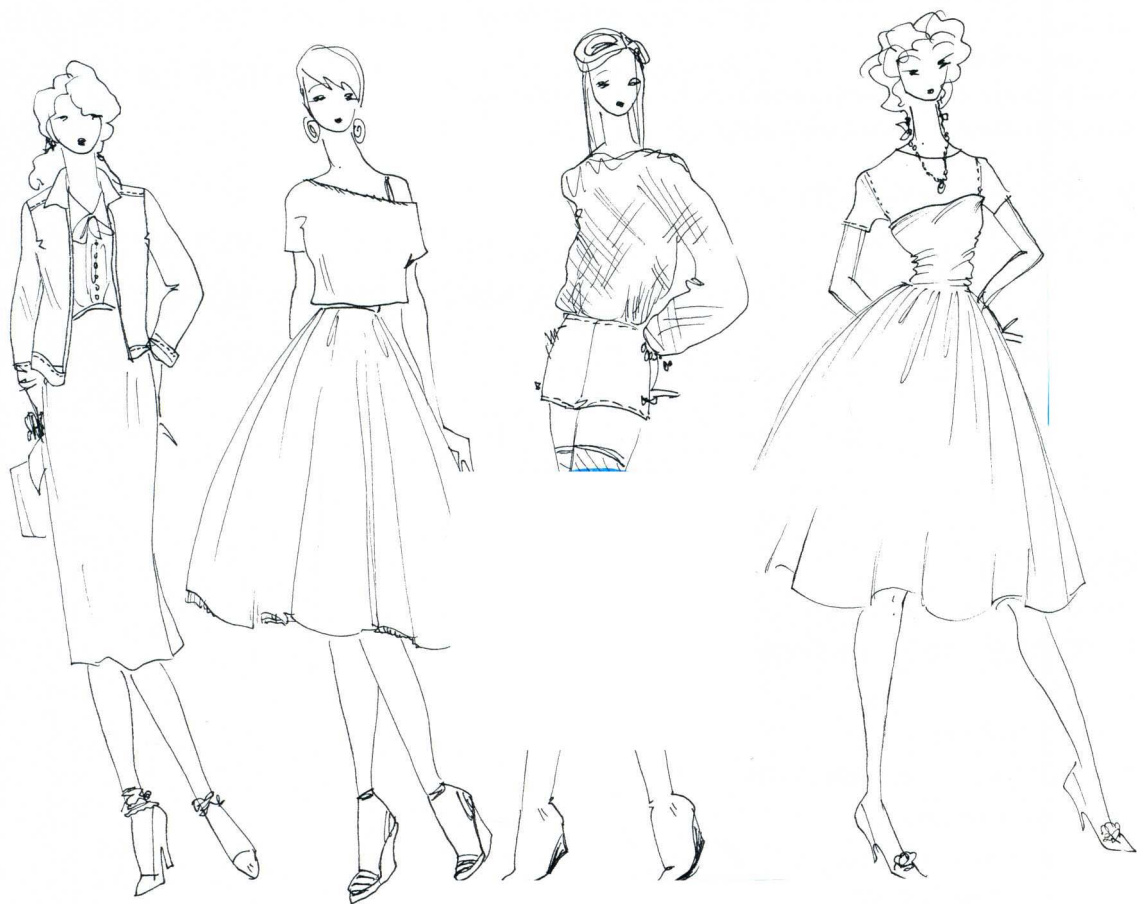
东华大学出版社

服装高等教育“十三五”部委级规划教材

服装速写技法入门

[英] 西莉亚·乔伊西 [英] 丹尼斯·诺斯德福特 著

辛芳芳 译

东华大学出版社·上海

图书在版编目 (C I P) 数据

服装速写技法入门 / (英) 西莉亚·乔伊西, (英) 丹尼斯·诺斯德福特著; 辛芳芳译. —上海: 东华大学出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5669-1336-4

I. ①服… II. ①西… ②丹… ③辛… III. ①服装设计—速写技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第318223号

This book is published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London.

How to draw like a fashion designer © 2013 Thames & Hudson Ltd, London.

Text © Celia Joicey

Step by step artwork © Dennis Nothdruff

How to draw vintage fashion © 2014 Thames & Hudson Ltd, London.

Text © Celia Joicey

Step by step artwork © Dennis Nothdruff

This edition first published in China in 2018 by Donghua University Press Co., Ltd, Shanghai

Chinese edition © 2018 Donghua University Press Co., Ltd,

本书简体中文版由 Thames & Hudson 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: 09-2016-254 09-2016-253

责任编辑 谢 未

装帧设计 王 丽

服装速写技法入门

Fuzhuang Suxie Jifa Rumen

著 者: [英] 西莉亚·乔伊西 [英] 丹尼斯·诺斯德福特

译 者: 辛芳芳

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: dhupress.dhu.edu.cn

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: 11.75

字 数: 407千字

版 次: 2018年1月第1版

印 次: 2018年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1336-4

定 价: 59.00元

目录

6 上篇 服装设计速写基础

6 桑德拉·罗德的话

8 上篇内容概述

10 国际时装设计师访谈

桑德拉·罗德斯

瓦伦蒂诺

大卫·沙宣

彼得·詹森

克里斯汀·拉克鲁瓦

诺曼·哈特奈尔

安娜·苏

基蒂·约瑟夫

亚历桑德拉·格鲁弗

26 设计师速写本

28 绘画准备

32 从骨骼到人体

38 不同的人体姿势

40 足部、手部、脸部和发型

42 人体着装设计

44 连衣裙

50 半裙

52 衬衫

54 针织衫

56 长裤

60 短裤

62 正装

66 大衣

68 聚会小礼服

70 领围线和领子

72 口袋和袖克夫

74 鞋子和靴子

78 包袋和帽饰

80 开始系列服装设计

82 什么是设计主题？

84 主题的延伸与扩展

86 设计调研

88 情绪板的设计与制作

90 服装系列设计的策划

92 其他

94 时尚行业术语

96 下篇 经典服饰的绘制

- 96 安娜·苏的话
- 98 下篇内容概述
- 100 百年时尚纵览
- 104 时尚潮流先驱
- 116 绘画材料和工具的准备
- 118 绘制面料的质感和肌理
- 120 基本构图的绘制要领
- 122 80年经典时装画掠影
- 126 经典发型的绘制
- 128 经典鞋子、包袋的绘制
- 130 20世纪20年代的名媛风
- 132 20世纪30年代的优雅奢华风
- 134 20世纪40年代的日常装
- 136 20世纪50年代的新风貌
- 138 20世纪50年代的乡村摇滚乐
- 140 20世纪50年代的香奈儿套装
- 142 定制西装的时代
- 144 20世纪50年代的布袋装
- 146 20世纪60年代的超短迷你裙和热裤

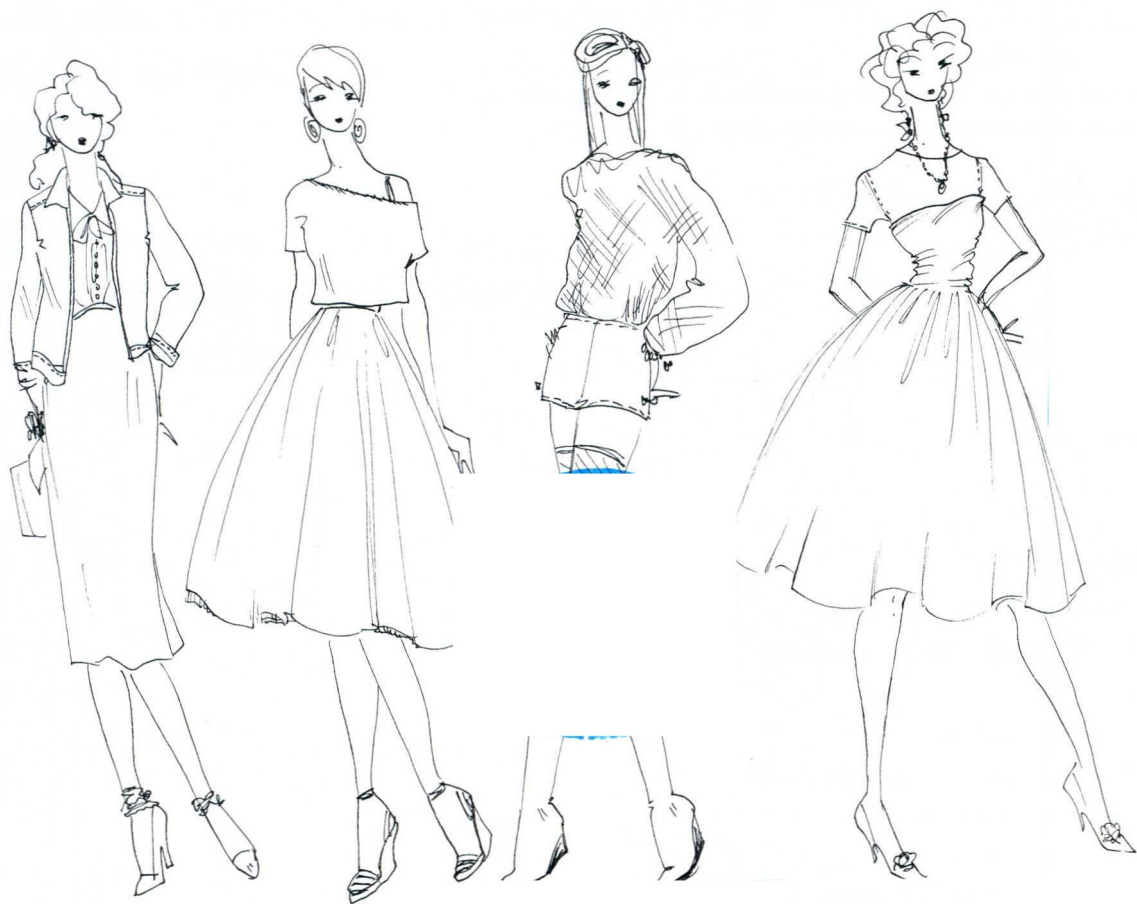
- 148 20世纪60年代的嬉皮风
- 150 20世纪70年代的怀旧风
- 152 20世纪70年代的迪斯科风
- 154 20世纪70年代的朋克公主
- 156 蓝色牛仔服潮流
- 158 风衣的流行
- 160 风靡全球的小黑裙
- 162 朴素的衬衫式连衣裙
- 164 20世纪80年代的流行音乐
- 166 20世纪80年代的知性风
- 168 好莱坞明星——时尚大咖
- 170 20世纪90年代的颓废风格
- 172 20世纪90年代的简约风
- 174 服装设计资料的收集
- 178 创意灵感的记录和拓展
- 180 整合一个系列
- 182 纺织品专业术语
- 184 服装专业术语

服装高等教育“十三五”部委级规划教材

服装速写技法入门

[英] 西莉亚·乔伊西 [英] 丹尼斯·诺斯德福特 著

辛芳芳 译

东华大学出版社·上海

图书在版编目 (C I P) 数据

服装速写技法入门 / (英) 西莉亚·乔伊西, (英) 丹尼斯·诺斯德福特著; 辛芳芳译. —上海: 东华大学出版社, 2018. 1

ISBN 978-7-5669-1336-4

I. ①服… II. ①西… ②丹… ③辛… III. ①服装设计—速写技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第318223号

This book is published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London.

How to draw like a fashion designer © 2013 Thames & Hudson Ltd, London.

Text © Celia Joicey

Step by step artwork © Dennis Nothdruff

How to draw vintage fashion © 2014 Thames & Hudson Ltd, London.

Text © Celia Joicey

Step by step artwork © Dennis Nothdruff

This edition first published in China in 2018 by Donghua University Press Co., Ltd, Shanghai

Chinese edition © 2018 Donghua University Press Co., Ltd,

本书简体中文版由 Thames & Hudson 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: 09-2016-254 09-2016-253

责任编辑 谢 未

装帧设计 王 丽

服装速写技法入门

Fuzhuang Suxie Jifa Rumen

著 者: [英] 西莉亚·乔伊西 [英] 丹尼斯·诺斯德福特

译 者: 辛芳芳

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: dhupress.dhu.edu.cn

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: 11.75

字 数: 407千字

版 次: 2018年1月第1版

印 次: 2018年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1336-4

定 价: 59.00元

内容简介

本书不同于国内一般的服装设计速写教材，其优势在于将服装历史知识、服装设计的技巧，以及国际时装设计大师的访谈和他们的设计手稿融入本书中。

本书上篇以对国际时装设计大师的访谈开篇，如艾尔莎·夏帕瑞丽、克里斯汀·拉克鲁瓦、安娜·苏等，并附有他们各自风格鲜明的手稿；接下来主要讲解服装设计速写的技巧，如不同姿势人体的绘制，长裙、半裙、针织服装、裤子等不同服装品类和配饰的绘制；最后讲解如何进行设计，阐述了服装设计的一般过程。

下篇主要阐述经典服饰的绘制，对各历史时期的主要设计师与风格进行了简要梳理，如新风貌、极简现代主义等，并将服装历史知识与服装设计速写技巧进行结合。

目录

6 上篇 服装设计速写基础

6 桑德拉·罗德的话

8 上篇内容概述

10 国际时装设计师访谈

桑德拉·罗德斯

瓦伦蒂诺

大卫·沙宣

彼得·詹森

克里斯汀·拉克鲁瓦

诺曼·哈特奈尔

安娜·苏

基蒂·约瑟夫

亚历桑德拉·格鲁弗

26 设计师速写本

28 绘画准备

32 从骨骼到人体

38 不同的人体姿势

40 足部、手部、脸部和发型

42 人体着装设计

44 连衣裙

50 半裙

52 衬衫

54 针织衫

56 长裤

60 短裤

62 正装

66 大衣

68 聚会小礼服

70 领围线和领子

72 口袋和袖克夫

74 鞋子和靴子

78 包袋和帽饰

80 开始系列服装设计

82 什么是设计主题?

84 主题的延伸与扩展

86 设计调研

88 情绪板的设计与制作

90 服装系列设计的策划

92 其他

94 时尚行业术语

96 下篇 经典服饰的绘制

- 96 安娜·苏的话
- 98 下篇内容概述
- 100 百年时尚纵览
- 104 时尚潮流先驱
- 116 绘画材料和工具的准备
- 118 绘制面料的质感和肌理
- 120 基本构图的绘制要领
- 122 80年经典时装画掠影
- 126 经典发型的绘制
- 128 经典鞋子、包袋的绘制
- 130 20世纪20年代的名媛风
- 132 20世纪30年代的优雅奢华风
- 134 20世纪40年代的日常装
- 136 20世纪50年代的新风貌
- 138 20世纪50年代的乡村摇滚乐
- 140 20世纪50年代的香奈儿套装
- 142 定制西装的时代
- 144 20世纪50年代的布袋装
- 146 20世纪60年代的超短迷你裙和热裤

- 148 20世纪60年代的嬉皮风
- 150 20世纪70年代的怀旧风
- 152 20世纪70年代的迪斯科风
- 154 20世纪70年代的朋克公主
- 156 蓝色牛仔服潮流
- 158 风衣的流行
- 160 风靡全球的小黑裙
- 162 朴素的衬衫式连衣裙
- 164 20世纪80年代的流行音乐
- 166 20世纪80年代的知性风
- 168 好莱坞明星——时尚大咖
- 170 20世纪90年代的颓废风格
- 172 20世纪90年代的简约风
- 174 服装设计资料的收集
- 178 创意灵感的记录和拓展
- 180 整合一个系列
- 182 纺织品专业术语
- 184 服装专业术语

上篇 服装设计速写基础

大家好，我是桑德拉·罗德斯，我是一名纺织品设计师和时装设计师。我希望本书的内容能激发你们绘制服装手稿的热情。

对设计师来说，绘画就是给自己找个时间，来进行观察和思考。它是一种解决问题的方式，相比绘画，拍摄显得太容易和肤浅了，走出去观察周围事物对设计师很重要。通过绘画你将学会从不同角度观察事物。我只有在绘画时，才会被动地理解事物的构造原理。

当我绘画时，常常会迸发出设计灵感，绘画的过程要求我必须协调眼睛、手和大脑的功能，眼睛看到的，和笔端画出的都要经过大脑的过滤筛选，所以我的画稿总会以新的面貌完成。

绘画的地点对我很重要。旅行总会带给我各种灵感，我有个习惯是当我在外旅行或不在工作室时，会坚持每天画张手绘稿。它不一定是纺织品设计或服装设计，可能只是一张动物速写，但不管是什么题材，画稿都必须手绘的，要能激发新的设计思路。当回顾曾经的旅程，看到自己每天坚持画画，这是一件很美好的事情。

我第一次去艺术学院的时候，就意识到我的梦想是成为一名设计师。首先，热爱绘画让我曾想从事书籍插画的工作，但不久我了解到绘画只是所有艺术设计的基础，然后我很自然地就转到了纺织品设计这个行业，这才是我真正热爱的工作。我喜欢纺织品影响服装造型的方式，印花也能获得如此令人惊叹的奇妙效果。

我认为一直坚持绘画可以让我不断获得灵感。的确，我主张在伦敦建立时装和纺织品博物馆的一个理由是，我坚信观察和描摹展品的这种方式会激发艺术创作。

绘画是我用原始的方法进行观察和思考的基础。我希望这本书能证实绘画在设计业的地位和重要性，希望它能给予所有年轻艺术家们开拓事业的信心。

Sandra Rhodes

这张设计稿是20世纪70年代桑德拉·罗德斯发布的雪纺披肩系列设计中的一款，图中大胆鲜明的图案组合，体现了“设计女魔头”的鲜明个人风格。

你准备好绘制服装速写了吗?

无论你是否在时尚工作室，还是在伦敦的纺织博物馆工作，这本书都向你展示了如何按步骤绘制时装速写稿的方法。本书上篇共分为3个部分：设计灵感、服装速写绘制基础和时装系列设计。

桑德拉·罗德斯最擅长的是华丽的色彩组合和五彩缤纷的织物图案。

安娜·苏在她的铅笔手绘稿上用彩色麦克笔勾画出蕾丝和褶裥花边等细节。

贝尔维尔·沙宣设计的晚礼服体现了优雅迷人的女性气质和雍容华贵的服饰魅力。

设计灵感

本书的第10~27页旨在激发读者的设计热情，这里选摘了几位全球最著名的时装设计师的个人访谈，并展示他们的一些设计手稿。

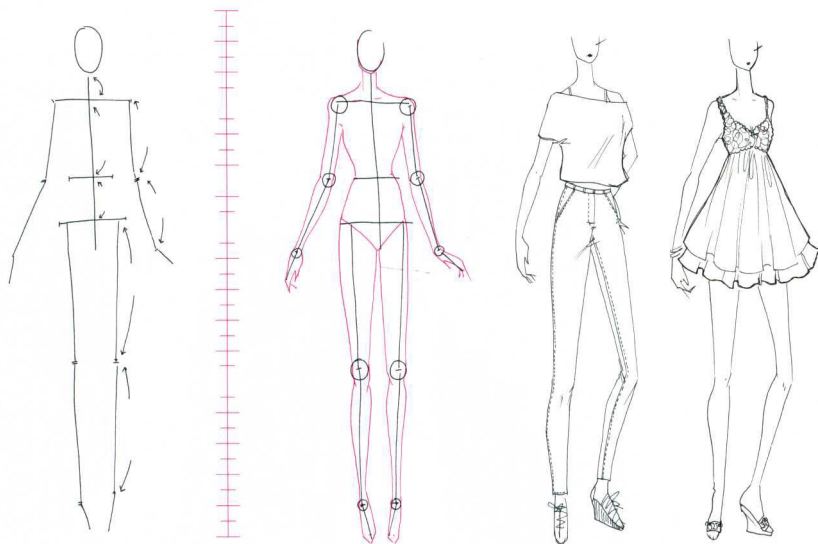
学习这些设计师们的设计稿，研究他们是如何形成自己的绘画风格的，学习其中的方法和技巧。

从设计师访谈中获得经验，但要记住，形成自己的个人风格很重要，用你独有的方式表现你的构思。另外也要记得保存速写本，这样设计时可用作资料参考。

服装速写绘制基础

第28~79页主要讲解服装速写的一些绘制技法, 在开始设计服装之前, 你需要掌握一些绘画的基本知识。首先介绍如何绘制“时装人体”或人体模板, 当你完全掌握了人体的绘制方法, 就能在人体模板上设计各类服装了, 这些服装有连衣裙、半截裙、衬衫、长裤、外套、大衣, 以及小礼服等。

这部分内容还介绍了一些绘画的窍门和经验, 例如如何进行设计变化, 以及从哪里获得更多的创意等内容。

这部分内容根据学习者的需要, 分步骤演示人体绘制、着装设计。

时装系列设计

你已经阅读了著名时装设计师们的作品, 也掌握了绘制人体和不同类型服装的方法, 现在可以开始进行服装设计了。第80~94页的内容介绍了设计调研, 开拓设计思路和提炼设计主题的方法, 了解了这些方法, 你也能设计自己的时装系列。

这部分还介绍了时尚行业的专业培训以及职业种类等内容。

在本书的最后, 罗列了部分常见的专业词汇, 以便读者阅读和查找。

绘制整套的设计作品, 需要准备多种绘画工具, 并在设计前做大量的调研工作。在时装系列设计这一章内容中, 我们将介绍如何制作服装系列作品。

姓名: 桑德拉·罗德斯

出生: 1940年出生于英国肯特郡查塔姆

学习经历: 肯特梅德韦艺术学院和伦敦皇家艺术学院

设计师个人风格: 戏剧化的风格个造型, 大胆外向、活力四射又个性张扬

设计师简介

桑德拉·罗德斯是英国著名时装设计师。20世纪70年代, 在她的帮助下, 伦敦成为了当时全球时尚的领导中心。在艺术学院学习期间, 桑德拉主攻印花纺织品设计, 从那时起, 她就逐渐在时尚印花领域展现出不凡的设计才华。

粉色头发和彩色的妆容是桑德拉·罗德斯个人风格的一部分, 她也将这些另类元素运用在她的作品中。她的客户名单从摇滚乐歌星到王室贵族不一而足, 她拿手的仿古设计备受名流的欢迎, 凯特·莫斯、凯莉·奥斯本和艾希莉·欧森都是她的忠实粉丝。1977年桑德拉·罗德斯举办了一场由粉红色和黑色针织服装组成的时装发布会, 这场发布会取名为“概念化时髦”, 所有展示的作品上布满了洞孔和串珠安全别针, 这些离经叛道的大胆设计为她赢得了设计界“朋克女王”的称号。

除了设计日常服装之外, 桑德拉·罗德斯还时常为戏剧设计舞台布景和演出服装。

在桑德拉·罗德斯的作品网站上, 有500多幅设计师的时装画可供读者参观 (www.zandrarhodes.ucreative.ac.uk)。

“任何地方我都能画画。”

设计师访谈

什么能激起你绘画的热情?

时机对我很重要。如果有什么能吸引我, 我觉得必须要画下来的, 就算是早晨四点钟, 我也会爬起来去画。

你通常在哪里绘画?

我大多数时候是在速写本上画, 因为我什么都会弄丢! 但如果是画在速写本上, 我的想法就会比较“安全”, 不会被遗忘。我会从第一页一直画到最后一页, 画满整个本子, 我可以在任何地方坐下来画。

你最喜欢用什么工具画?

我喜欢在日本的宣纸上用日本毡头笔手绘。

你是如何开始绘制设计稿的?

我会把印花面料以不同的方式披挂在身上或服装人台上, 想象它能构成什么样的外观, 然后把这些构思画出来。

最后的成衣是不是都和你的效果图完全一致?

不一定。但是有一点是不变的, 就是手绘稿在整个设计过程中是主要灵感。

你的服装手稿是如何转化成实物的?

这需要经历好多个步骤, 首先我得把手绘稿交给纸样裁剪师。

你会保存自己的手稿么?

我会保存, 都放在速写本里呢。

你有感觉最满意的画稿么?

还没有。我觉得很幸运, 英国创意艺术大学(UCA)已经把我的作品做成了数字档案, 现在我查找和翻阅以前的手绘稿更方便了。

“概念化时髦”的发布会上展出的作品特点：服装被开洞，并缝合成泪珠形，由安全别针和金属链串起来，裙装的缝缉线暴露在外。

这组服装是桑德拉·罗德斯1976年在墨西哥举办秀展时设计的系列作品。服饰上的图案灵感来自墨西哥土著民族的宽边帽。服饰由各种活泼靓丽的色块和图案组成，体现了设计师从各种文化中汲取素材的创作思路。

姓名：瓦伦蒂诺

出生：1932年出生于意大利沃盖拉

学习与工作经历：巴黎美术学校，巴黎缝纫贸易公司，早年曾在雅克·法斯、巴黎世家、让·德斯和姬龙雪诸品牌工作

设计师个人风格：使用“瓦伦蒂诺红”（这是他的个人标志性颜色）为好莱坞女神们定制奢华、超级女性化的设计作品

“我最满意我的第一张画稿。”

设计师简介

瓦伦蒂诺·加拉瓦尼，人们常简称为瓦伦蒂诺，是欧洲著名的时装设计师和高级定制师。20世纪50年代末，他在罗马开办了自己的时装屋，从那时起，他就开始为全世界最有魅力的女士们设计服装。

从他进入时装界那一刻起，瓦伦蒂诺就和他长期的合作伙伴杰卡罗·吉米迪开始筹建瓦伦蒂诺的个人品牌，并最终成为全球最知名的时装品牌之一。

精致繁琐、雍容华贵，这是瓦伦蒂诺所有经典作品的共同特点，雪纺、丝绸、绸缎和精致的蕾丝被他巧妙地运用在各种面料上，塑造出女性婀娜的身姿，使得她们更加美艳动人。他的作品也因为这些细腻精美的细节和刺绣而闻名于世。

2008年瓦伦蒂诺宣布从时尚界退休。

读者如需了解更多内容，可浏览网站：www.valentinogaravanimuseum.com。

该网站收集有150多张瓦伦蒂诺的设计手稿和5000张记录设计师职业生涯的资料照片。

设计师访谈

什么能激起你绘画的热情？

将自己的作品展示给大众的一种责任感。

你通常在哪里画？

大多数时候是在我的办公室里。

你最喜欢用什么工具画？

铅笔。

你通常是如何开始设计服装的？

我一般是从头部和发型开始画起，简略地勾画模特的轮廓，我喜欢修长的脖颈，这样气质会更优雅。

最后的成衣是不是都和你的效果图完全一致？

是的，试样的过程中，我很少变动，可能会修改一些细节，但大的造型不会变。

你的服装手稿是如何转化成实物的？

这个过程比较长，首先是选择面料，然后是裁剪、试样修改，搭配钮

扣，制作过程中有很多要注意的地方和琐碎的工作，需要很多人一起合作来完成。

今天，手绘稿对你的事业还有多重要呢？

我做的每个设计，无论是芭蕾舞的演出剧服，还是工作室内的沙发，都需要设计和制作说明，我一般是通过画稿来示意的。

你会保存自己的手稿么？

当然会，我保存了成千上万张手稿。

有没有哪张手稿你觉得对你意义非凡？

还没有，画稿太多了。我感觉最好的一张是我在巴黎工作时画的第一张设计稿。