

手绘我的 风格时装

服装设计师的灵感练习簿

[美] 罗宾·尼尔德 著 刘静 译

上海人民美术出版社

手绘我的 风格时装

服装设计师的灵感练习簿

常州大学图书馆

藏书章

[美] 罗宾·穆尔著 刘静译

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

手绘我的风格时装：服装设计师的灵感练习簿 /
(美) 罗宾·尼尔德著；刘静译. -- 上海：上海人民美术出版社，
2018.1

书名原文: Sketch Your Style

ISBN 978-7-5586-0539-0

I. ①手… II. ①罗… ②刘… III. ①服装设计-绘画技法 IV.
①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第248937号

Sketch Your Style

Copyright © Quid Publishing 2015

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版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：09-2016-617

手绘我的风格时装

——服装设计师的灵感练习簿

著者：[美] 罗宾·尼尔德

译者：刘静

策划：姚宏翔

统筹：丁雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：马永乐

封面设计：金竹林

版式设计：胡思颖

技术编辑：季卫

出版发行：上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号 邮编：200040)

印刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开本：889×1194 1/16 印张14

版次：2018年1月第1版

印次：2018年1月第1次

书号：ISBN 978-7-5586-0539-0

定价：98.00元

时装设计与插画专业推荐书籍

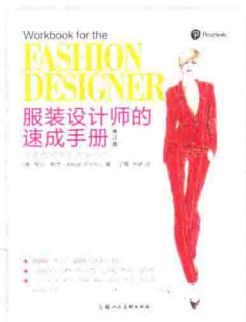
《做个风格时尚插画家》

扫二维码购买

《创意时装画》

扫二维码购买

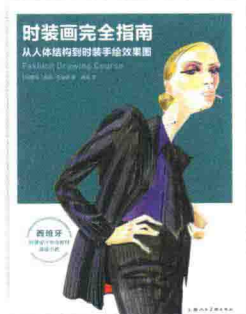
《服装设计师的速成手册(修订版)》

扫二维码购买

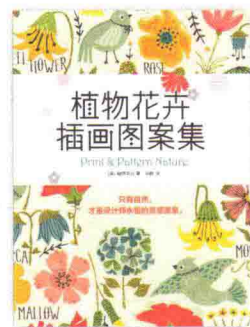
《时装设计手绘表现》

扫二维码购买

《时装画完全指南》

扫二维码购买

《植物花卉插画图案集》

本书将于
2018年1月出版

SKETCH
YOUR
STYLE

目录

本书使用指南..... 6

第一部分：风尚素描

工具和技巧..... 10

如何绘制时尚草图..... 12

了解人体体形..... 14

给时尚草图添加细节..... 18

了解面料..... 22

使用色彩..... 24

视觉效果汇编..... 28

第二部分：风尚灵感

时尚趋势..... 48

百年时尚..... 78

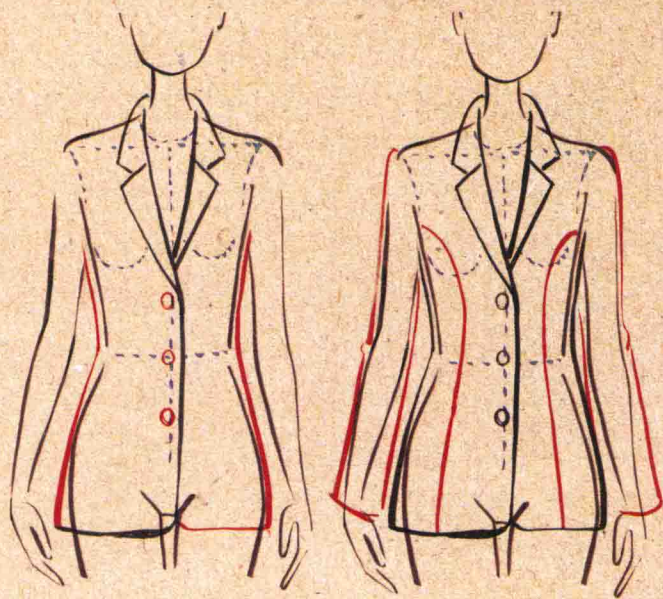
设计师大咖..... 128

第三部分：画出你的风格

风格设计..... 154

时尚狂想..... 186

风尚日志..... 210

SKETCH
YOUR
STYLE

手绘我的 风格时装

服装设计师的灵感练习簿

[美] 罗宾·尼尔德 著 刘静 译

上海人民美術出版社

目录

本书使用指南..... 6

第一部分：风尚素描

工具和技巧..... 10

如何绘制时尚草图..... 12

了解人体体形..... 14

给时尚草图添加细节..... 18

了解面料..... 22

使用色彩..... 24

视觉效果汇编..... 28

第二部分：风尚灵感

时尚趋势..... 48

百年时尚..... 78

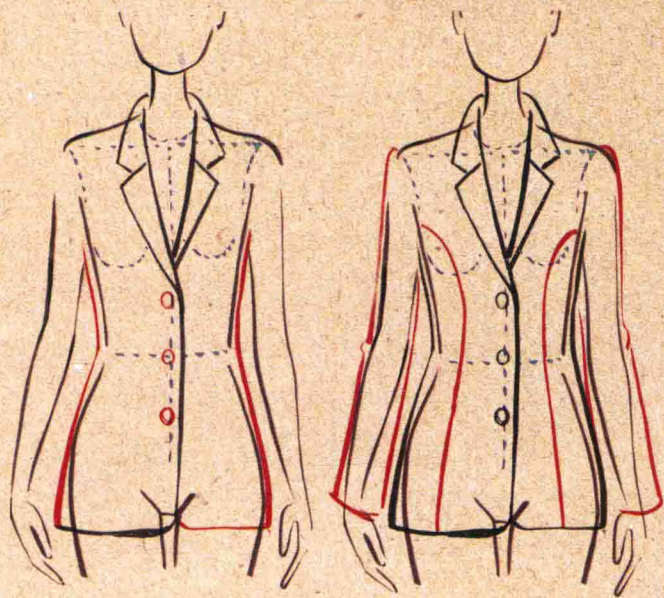
设计师大咖..... 128

第三部分：画出你的风格

风格设计..... 154

时尚狂想..... 186

风尚日志..... 210

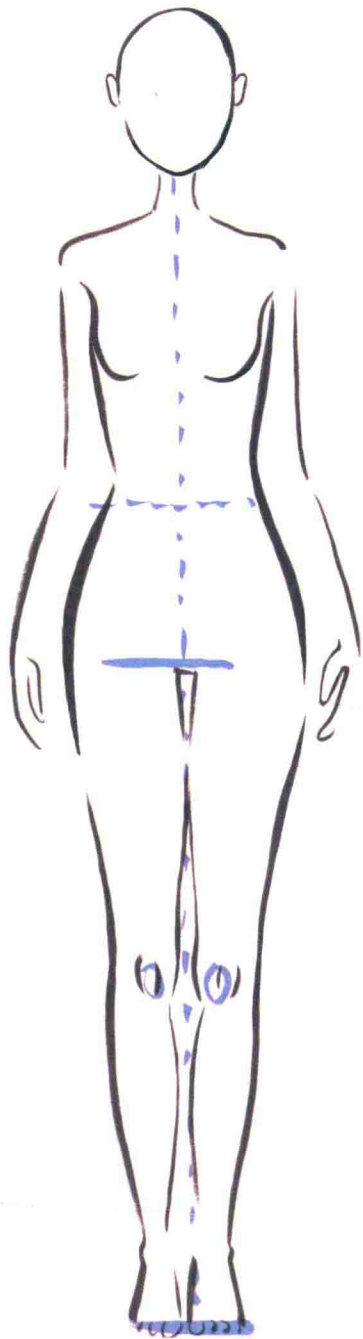
本书使用指南

你热衷于时尚吗？是否想了解用草图表现个人时尚理念的方法？本书涵盖大量时尚理念，可以让你灵感激荡；书中还有很多提示，信息量非常丰富；也有别出心裁的空白页供你绘制自己的时尚草图。

本书的第一部分“风尚素描”讨论了工具、技巧和色彩，这些元素将被用于绘制你自己的设计图。你也将学习如何绘画时尚人像及如何创造与你或者你的朋友身体比例相似的草图。你将会发现不同的时尚风格适合于不同的体形，这有助于让穿着时装的人显得更加好看。这些建议会激励你去探索自己的时尚创作。“视觉效果汇编”让你了解各种不同的服装，为你的设计工作打下坚实的基础。例如，你将了解中式领和小圆领的区别，这样，不论是设计夏装还是外套，都有各种不同的变化效果供你选择。一旦掌握了基础知识，你就可以开始创作自己的时尚设计了。

第二部分“风尚灵感”引领我们检视流行的时尚趋势，并了解为何顶尖设计师们一而再再而三地从这些趋势中汲取灵感。利用时尚风潮的影响，拿自己的设计理念进行实验，你将对这些潮流趋势有更加深刻的了解。

“百年时尚”简述了时尚历史，向你介绍了20世纪服装的廓形、面料和色彩，这些元素对当今的设计师依然具有深刻的影响力。通过运用来自厚重历史的灵感，你将学会拓展自己的素描技巧和设计理念。“设计师大咖”部分介绍了数位世界上的顶级设计师，他们作为创新者打破了传统规则，让人们对不同的着装风格大开眼界。可可·香奈儿这些设计师们彻底解放了20世纪20年代穿着极不便利的束腹和宽大裙装的女性，让她们成为了朝气蓬勃、行动自如的丽人。这一部分也介绍了当代有影响力的设计师们，如薇薇安·韦斯特伍德和亚历山大·麦昆。韦斯特伍德因其荒诞、古怪的设计和大胆的风格被称为“朋克之母”，她发扬了朋克风格和叛逆性魅力。她的设计作品包括带衬裙的平纹绉丝长裙和部落风情文化。麦昆充满奇思妙想的革新性理念对世界

范围内的时尚业产生了深远的影响，他的作品将激励你拓展自己的时尚视野。

本书的最后一部分“画出你的风格”让你有机会展现个人风格！坚持进行风格设计，为想象中未来的各种活动绘制服装素描，不论这些活动是电影首映式、体育盛会还是工作面试。然后就疯狂一把，为头脑中某个异想天开的理念设计一个服装系列吧！想象自己为奥斯卡颁奖典礼或者一场隆重的婚礼设计服装。最后的“风尚日志”部分让你记录自己穿过或者看别人穿过的服装。

第一部分

风尚素描

我们从一些基本的时尚素描技巧开始工作，将讨论使用不同绘图工具所能创造的效果，以及如何更好地运用色彩和面料影响服装的风貌和构造。“视觉效果汇编”是衣橱关键元素的快速指南，这些元素涵盖从短裙到配饰的多种样式，提供了褶裥和褶皱等细部的表现方法。然后就是真正有趣的部分：学习如何创作你个人的时尚“草图”，也有人像模板供你绘制自己的设计图。

工具和技巧

可以使用你喜欢的任何媒介绘制时尚素描——铅笔、毛毡笔、圆珠笔，随便什么笔都可以。那么，为何不试着混搭这些媒介呢？用不同的媒介进行实验吧。

✿ 蜡笔的笔触有一种可爱的软性效果，特别适合于添加阴影效果和表现精致的细节。

✿ 铅笔是开始绘画设计作品的出色工具，因为万一出了错，铅笔的痕迹是最容易擦除的。

✿ 交叉排线可以用于表现阴影区域，用圆珠笔、细头钢笔或者铅笔绘画的效果特别好。

✿ 尝试使用较软的B1到B5铅笔。比较硬的H铅笔，软性铅笔容易变钝，不适合表示细节。试着快速地绘画Z形笔触。

✿ 马克笔并非特别适合于表现精致的细节，却是表现粗笔触和阴影效果的理想选择。开始的时候，使用软蜡笔来树立信心。随后也可以添加更加有力的阴影效果。

✿ 现在尝试使用铅笔尖的侧边而不是笔尖本身来表现软性的阴影效果。使用较硬的HB到H3铅笔来绘制交叉排线和涂涂画画。

表现立体感

✿ 使用HB铅笔会让草图显得有点过于平面，特别是绘制飘逸柔软的裙装时，这种铅笔线条的效果更加缺乏立体感。

✿ 尝试添加较粗的线条或者在一边添加阴影效果，给人物和服装添加一点对比效果和趣味性。

线条

✿ 如果想使设计图具有明确的廓型或者具有雕塑般的立体效果，首先用淡色铅笔勾画人像和服装，然后用较粗的线条表现服装的轮廓。

✿ 可以保留人像身上的软线条来表现对比效果。