

英国圣马丁艺术与设计学院系列教材

[英] 贝斯安·莫里斯 著
方茜 译

时装画技法培训教程

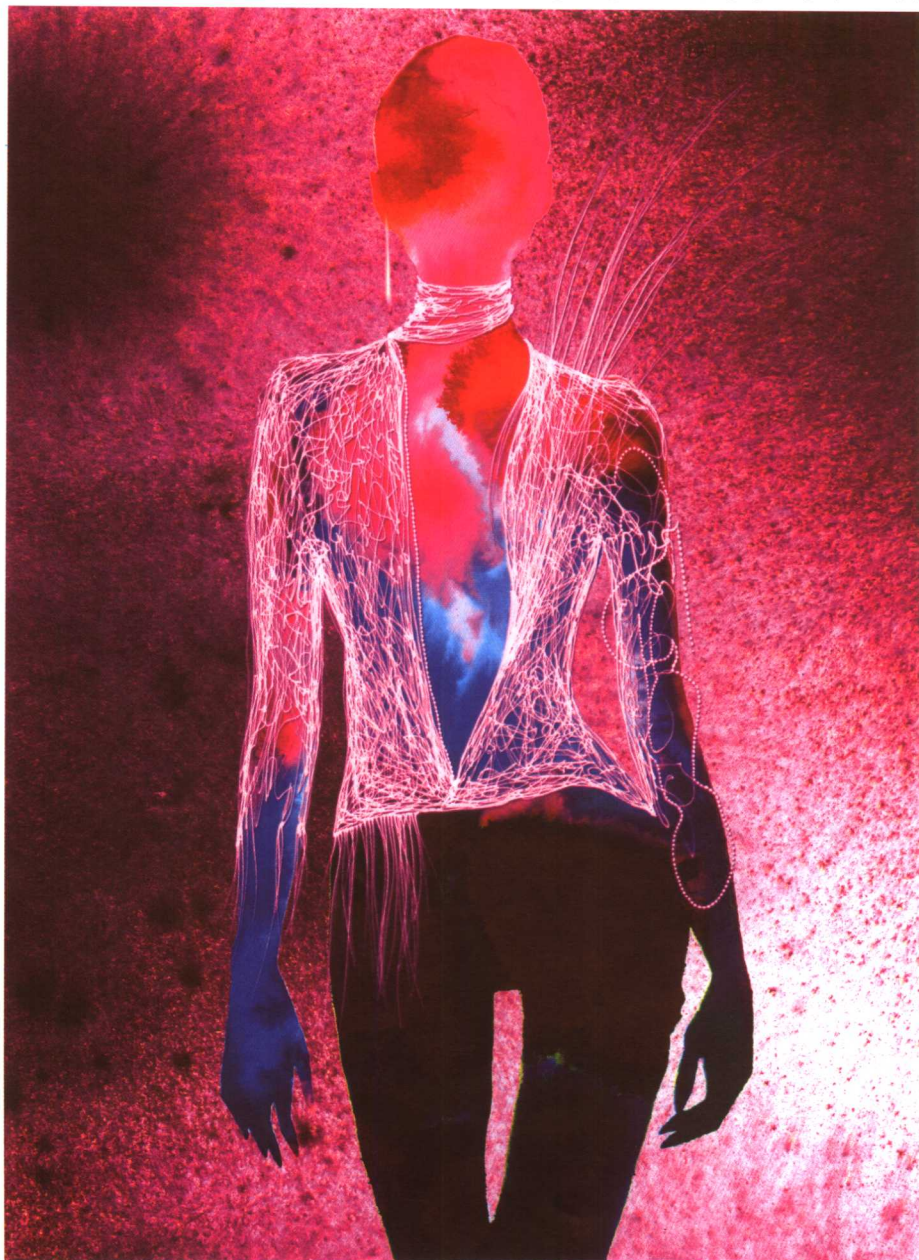
上海人民美术出版社

英国圣马丁艺术与设计学院系列教材

时装画技法培训教程

著者: [英] 贝思安·莫里斯

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

时装画技法培训教程 / (英) 莫里斯 (Morris, B.) 著.
方茜译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2007.6

书名原文: Fashion Illustrator

ISBN 978-7-5322-5245-9

I. 英. . . II. ①莫. . . ②方. . . 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 (2007) 第 053077 号

© 2006 Bethan Morris

The moral right of the author has been asserted. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

本书经 Laurence King Publishing 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: 09-2006-240 号

时装画技法培训教程

著 者: [英] 贝斯安·莫里斯

译 者: 方 茜

责任编辑: 邵 旻 韩 薇

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 889 × 1092 1/16 13 印张

版 次: 2007 年 6 月第 1 版

印 次: 2007 年 6 月第 1 次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-5245-9

定 价: 78.00 元

引言

本书为谁而做? 6
 本书有哪些内容? 6

1

灵感

发现灵感的泉源 10
 研究主题 14
 工作中的速写本 18

2

人体形态

来源于生活的绘画 24
 模板 32
 人体比例: 理论与实践 36

3

艺术技巧

艺术材质与工具 48
 色彩 56
 面料的渲染与纹样的再现 60

4

时装设计表现

基调板 68
 设计初稿与系列方案 70
 结构平面图的绘制 76
 时装设计的表现 78

5

历史的与当代的时装插画

时装插画的起源 82
 当代时装插画展示 93

6

指南

手工刺绣 160
 色彩绘画 162
 运用墨水创作插画 164
 拼贴 166
 电脑刺绣 168
 Adobe Illustrator 170
 Adobe Photoshop 172

7

未来: 指引

作品集表现 176
 未来: 做出抉择 180
 斯蒂芬妮·佩斯柯芙 (Stephanie Pesakoff) ——插画代理商 185
 大卫·当顿 (David Downton) ——时装插画师 186
 里萨恩·德·罗伊谗 (Lysiane De Royere) ——潮流分析师 190
 杰弗瑞·福尔维玛利 (Jeffrey Fulvimari) ——商业时装插画师 192

.....

深入阅读 196
 商业出版物与杂志 199
 相关地址 199
 术语表 203

INTRODUCTION

导言

书店的展架上陈列着一排排关于时装插画主题的书籍，各大杂志也喜欢选用插画胜于摄影照片。同时，对于时装广告而言，插画也是一种相当受欢迎的媒介。时装插画现在又卷土重来了，而这股潮流会持续下去么？答案是肯定的。在这个高度标准化和自动化的时代里，我们对那些富于潮流感的画家们的个性表达充满期待。那些技巧娴熟并敢于尝试创新媒介、创新设计的时装插画师尤其受到欢迎。正因为时装插画在不断地发展并显现出新的面貌，其在未来商业世界中的地位将是稳固的。

本书为谁而作？

“时装插画”这个主题的含义相当广泛，它的范围涉及时装设计师与时装插画师们的所有作品。在“时装插画”这个大的主题之下，本书将焦点聚集在贯穿整个设计过程的时装绘画与表现的基本原理之上。针对时装设计专业的学生在毕业求职时必须展示他们的设计观念的需要，《时装画技法培训教程》一书就如何制作出有效作品集的各项技巧做出了充分的阐述，其中包括假设的调研方向、如何将设计想法勾勒出来、如何用技巧来表现服装以及如何表达适当的情绪与氛围。

《时装画技法培训教程》提供了时装设计师所必备的大量的基础知识。但事实上，许多成功的设计师只完成设计服装的工作，因此他们会聘请时装插画师来表现自己的作品并提升品牌的形象，这在业界是很常见的。于是，时装插画专业学生的作品给人的印象更偏向广告宣传。为了适应更多客户的不同要求，本书详细阐明了如何搭配色彩、如何运用艺术材料与工具以及如何为具体的客户选择合适的艺术风格、字体与媒介。

无论你想成为一名时装设计师还是一名时装插画师，首先要掌握的重要技巧就是如何勾画出人的形体。《时装画技法培训教程》对此著有一个专门的章节，就如何掌握这项基本技能提供指导。

本书为时装设计与时装插画专业的学生提供了大量宝贵知识，范围涉及时装插画与时装表现两个广泛领域。过去也有许多书籍讲授有关时装插画的技巧，但是这些书籍通常被归类于插画师的个人作品集之列，其中包含有商业时装画作品的内容。通常而言它们是分散独立的。本书不仅涵盖了时装插画技巧的讲述，同时还包含了对历史与当代时装插画作品的总体看法，并将这两者有机地整合到一起；此外，它不仅讲述了时装插画与表现的基本原理，还通过丰富的细节对时装插画的全过程予以生动的还原。本书无疑是一部有价值的资料与教材，能为任何对时装、设计以及插画感兴趣的人提供帮助。

本书有哪些内容？

《时装画技法培训教程》一书包含了丰富的案例研究、插画范例、实践练习与提示，其内容涉及时装插画与表现的方方面面。它探究了艺术家是如何从身边世界搜寻灵感以及他们如何将灵感运用于艺术创作等问题。本书鼓励读者不断尝试新的绘画媒介，例如拼贴、各式绘画工具、数码加工以及刺绣等等，并鼓励读者通过这种尝试来提升自己。通过对人体形态结构与不同的插画风格的综合性分析，本书指导读者如何以艺术化的方式表现着装的人物形体；通过对以往以及今日时装插画的分析，本书鼓励学生以自信的状态学习技巧，不断突破自己的能力范围；通过对当今知名时装插画师的访

谈，本书还引领学生更进一步地了解本行业，并为他们毕业后的就业方向提供指引。

本书阅读起来非常容易。一方面它用不同的颜色标示不同的章节，另一方面每个章节之间没有前后逻辑关系，每一章都可以独立成文，甚至可以打乱章节顺序进行阅读。简言之，读者可以自由翻阅自己所关注的内容。

第一章，灵感，着重于探索哪些事物能有效地启发创意，并揭示了如何寻找有价值的想法、如何理解视觉化的表达以及如何创造具有变革意义的时装插画、草图、艺术作品等。众所周知，灵感的源泉来自于思想的火花，本章节即以此为切入点，探讨了寻找灵感源泉的重要性。所以，本书鼓励读者带着新鲜的感觉来观察周遭世界，通过旅游、音乐、电视、电影、博物馆和画廊，甚至是产品包装等途径来获取时装插画的灵感。年轻的时装插画师需要经历这些丰富的过程，并随时将捕获到的灵感与发掘出的主题记录下来，这将有效地帮助他们对付那些令人感到恐惧的空白纸张。

艺术家是天生贪婪的收藏家——即使有时在常人的眼中，他们的某些藏品只是一堆毫无价值的旧货、垃圾。本书第一章即强调了应尽可能多地收集你所感兴趣的物品，这是为你将来的艺术设计提供可靠资源的有效方法。同时，将各种有意思的点子记录到速写本上，也是一个设计师或是插画师所必须具备的基本素质。本章节还有一个忠告便是：将速写本上的创意点子尽可能地发挥完整，因为它们是最有价值的灵感源泉。

第二章，人体形态，着重讲述了基础性的绘画技巧，并阐述了一些有关解剖学的

基本原理以及人体的客观结构。通过一系列的观察与练习，读者将逐渐学会通过照片或真人来描绘裸体或着装的人体形态，在理解人体正确比例的基础上精确地描绘人体特征。本章还讲解了如何在绘画的过程中有效利用模板、以及如何对时装人物形态进行夸张的比例变形等问题。

第三章，艺术技巧，从技巧的角度概述了如何利用艺术装置与材质，在不同的面料上进行色彩与渲染的试验。本章节配有大量相关主题的速写草图以及时装插画，使讲授内容更加直观明了。

第四章，时装设计表现，讲述了时装插画是如何被应用到设计行业中去的。其内容涉及从设计草图到成品时装的整个设计、制作过程，同时也阐述了绘制设计草图、平面结构图、时装展示板的相关目的，以及它们存在于一个时装设计师作品集中的重要意义。

第五章，历史的与当代的时装插画，回顾了时装插画超越百年的发展历史。本章节以10年为一个阶段，就20世纪最具影响力的插画师以及他们的作品风格进行了讨论。今天的插画师们不可避免地会借鉴过去的作品以寻找设计灵感，而本章节也特意向读者呈现了那些将昔日风格与现代技巧融为一体的代表作品。本章的第二部分展示了来自14个国家的36位顶尖时装插画师的作品。每位插画师均通过回答一系列的访谈问题来评价自己的作品并回顾自己的成长历程。所有这些插画师都对那些希望追随他们的脚步而前行的学生给予了饶有趣味的建议与鼓励。

第六章，指南，通过一系列手把手的引导，帮助读者理解前面各章节所提到的时装插画风格，并鼓励读者尝试用新的技巧逐步完善自己的时装插画作品。同时本章节还着重讲述了拼贴、刺绣、传统油画、素描技法和数字渲染等时装插画技艺。

最后一章，第七章，未来：指引，通过概述如何制作有效的作品集的方法，带领读者领略这次时装插画之旅的最后篇章。同时也指导性地提出了关于如何自我推介、面试技巧、申请学习深造，以及关于如何开拓时装插画职业之路等问题的建议。大卫·当顿（David Downton）就如何用钢笔、墨水展现时装设计的魅力提出了建议；来自普洛盟斯泰尔（Promostyl）的里萨恩·德·罗伊诶（Lysiane De Royere）从那些预示未来趋势的出版物的角度阐明了时装插画的角色地位；杰弗瑞·福尔维玛利（Jeffrey Fulvimari）则描述了他的“鹿眼娃娃”是如何使麦当娜着迷并风靡整个时装界的，同时我们还会看到其超级成功的商业产品包装案例。

INSPIRATION

灵感

1

本书试图从全方位角度为你的时装插画事业奠定一个较为坚实的基础，但事实上这仍然只能为你的事业之旅提供部分帮助。所谓万事开头难，对所有的艺术家而言，由涂涂写写的草稿到创作出全新的作品始终是一个令人望而生畏的过程。本章节的内容旨在帮助你树立信心、通过努力将自己的作品集打造得卓尔不群。并且，通过本章节的学习，你将逐步掌握如何发掘灵感以及如何更好地使用灵感的方法。

发现灵感的源泉

美国画家乔治·贝洛斯（George Bellows 1882-1925）曾经说过：“一个艺术家的职责就是让生活更美丽、更有趣、更容易理解，同时还要多一些神秘色彩。换言之，最好的理解是——让生活更加美妙。”对艺术家而言这是一个相当高的目标。怀着这样的期许，如果你在创作新的艺术作品的过程中感觉沮丧，则应当劝慰自己：其实你并不孤独。事实上，有许多人和你一样，认为寻找合适的开端是一件非常困难的事。为了帮助你发掘合适的起点，本章节将重点揭示如何找寻灵感，如何从视觉的角度来开发周围的世界，以及如何将你的观察结果应用到时装插画、设计和艺术作品的创作中去。

什么地方才是灵感的真实所在？就像英国设计师保罗·史密斯爵士（Sir Paul Smith）曾说的：“你可以在任何事物中获取灵感……如果你没有做到，那是因为你寻找的方法不对——因此你应当重新来过。”这是一个非常棒的建议。艺术创作的灵感无处不在：在自己的家中溜达，通过新鲜的视角观察周围的一切，你会惊喜地发现，那些天天见面的平凡事物突然有了新的意义和非凡的潜力——起居室里的旧墙纸或许就能充当不错的插画背景，你姐姐的一张照片可能就是一个完美的时装人物剪影模板，而一幅封面插画或许可以直接画在老式的墙纸上。

当你敞开心扉观察这个世界时，你会发现一切事物都充满了能触发想象力的潜质。如果你发现自己的想法出现在其他地方，也不要轻易将其抛弃。事实上极少有创意来自于所谓纯粹的创新。就像毕加索曾说的那样，“你所能想象的一切均为真实”。只要你是顺从自己的感觉而获得的这个想法，你便会拥有自己的原创性解释。

就像所有的艺术家一样，设计师与插画师们也会不断地探寻灵感的源泉以提升自己的作品，同时他们也会随时随地汲取新的创意。通过阅读大量的书籍、杂志，你可以像接触身边的流行时尚一样去接触音乐、家居设计，以及关于生活方式的评论、报道。诸如戏剧服装或是装置设计等事物同样也能激发有趣的想法。你应当随身携带相机或是速写本以随时随地记录那些能激发灵感的场景、事物和人物。

通过旅行来体验不同的环境，这对开发创意想象力大有裨益。当然，你并不一定要走出国门。如果你生活在城市，就需要到乡下去走走，反之亦然。如果你有机会到国外去，那就一定要去参观一下当地的市场和社区，考察当地的传统服装和日常服饰，品尝新的食物并体味一下文化的差异。在体验了这些经历之后，你一定能从中收获丰富的灵感。

你也需要留意时下的新闻、世界大事、电视和电影发布信息。在纽约、伦敦、东京和哥本哈根等国际化的大都市中，时尚人士通过关注流行趋势，不停地改变着自己的装束和行为举止。举例而言，你会以怎样的方式将纽约的咖啡、东京的永久性喷雾化妆（色彩始终一成不变像个纹身）应用在自己的艺术作品当中？并且，永远不要低估参观艺术画廊和博物馆的重要性。虽然从表面看来这些当代的艺术展览与时装是如此的毫无关联，但它们都值得你去看。往往正是那些你最不期待的展览却能给予你激动人心的收获。

在博物馆里，同样也有大量激动人心的作品和纪念物在等待着你的艺术性诠释。对往昔的怀念也总使我们感到迷恋。例如，在时尚界，今天的时装样式很快就会过时，而新的灵感源泉总是藏在过去的岁月里。在每个年代，我们都能见证前十年中所流行的某种风格的复兴。从既往的岁月中提取元素从而揭示未来的秘密，这似乎是人类的第二天性。

用拍照片或者速写的方式记录你在街头所见的人物，这将为你的插画创作积累各种人物姿态以及神态的素材。这个站在热闹的巴黎大街上的女孩之所以如此出众，完全是因为她那把色彩明亮的伞及其与之相搭配的一身艳丽装扮。这幅照片为创作时装插画提供了一个完美的起点。

作为一名艺术家、设计师或者是插画师，你需要敞开你的心扉、从日常生活中找寻那些富于视觉冲击力的事物，甚至是去超市购物。当你看到各种不同的包装摆放在货架上的时候，都有可能获得刺激而萌生新的设计念头。一次返家的旅行可以将你带回到过去的建筑、风景和花园之中，那些迷人的造型和材质纹理都能触发你的想象力。你的创作灵感还有可能因一首动听的乐曲而激发，一张刊登在杂志上的照片也可以催生不错的创意，一部有趣的电视记录片也可以激发你的创作热情，甚至一首你所感兴趣的诗也能将你的创作灵感召唤出来。各式各样的灵感无时无刻不在你的身边并有待你去发掘。

收藏灵感

艺术家们往往都是狂热的收藏爱好者，而他们所收集的物品在常人看来或许就是一堆垃圾。收藏一切你所感兴趣的东西，这是一个建立灵感仓库的、有趣又有效的方法，对你未来的设计或是艺术创作都将有所帮助。保留一切能激发你想象力的东西，因为你无法预知未来你将需要什么。有时这些乱糟糟的物品可能会引发你和同在一个屋檐下居住的同伴之间的争吵。但是，你要坚持自己的立场！或许有一天正是这种混乱使你成为一名著名的艺术家——想想特蕾西·爱米(Tracy Emin)的“床”吧。艺术材质、不寻常的纸张、包装纸、包装盒还有布料的碎片，这些东西都值得收藏，因为有朝一日你真的可能将它们运用到自己的艺术作品中去。在本书的第五章中，你会见识到彼特·克拉克(Peter Clark)的作品。这位艺术家擅长用那些随处可见的旧纸张（诸如地图、香烟盒等等）来创造非常有价值的拼贴式时装插画。

人们喜欢搜集各种不同寻常的物品，这是因为它们能使人感觉愉悦，或者也是因为人们能从这些事物中发现潜在的创新力。许多插画师经常流连于杂货店、路边小摊，甚

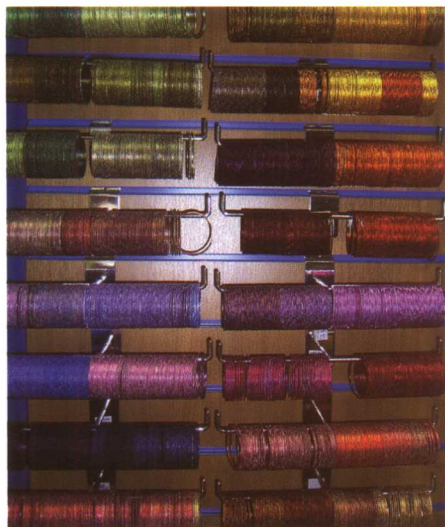
本图中，插画师从一幅有花纹的墙纸上获得了灵感，并直接在墙纸上完成了时装插画。为了与墙纸背景相互协调，这个学生艺术家采用了一种微妙的色彩搭配方式。创作者非常巧妙地将墙纸的图案自然而然融入到服装面料中去。可以想象，如果脱离了杂志、书籍、广告或者其他任何形式的信息来源，没有哪个艺术家能够创作出真正富于创意的作品。所以，你应当保持对时尚潮流趋势的关注，并敞开心扉获取新的灵感源泉。

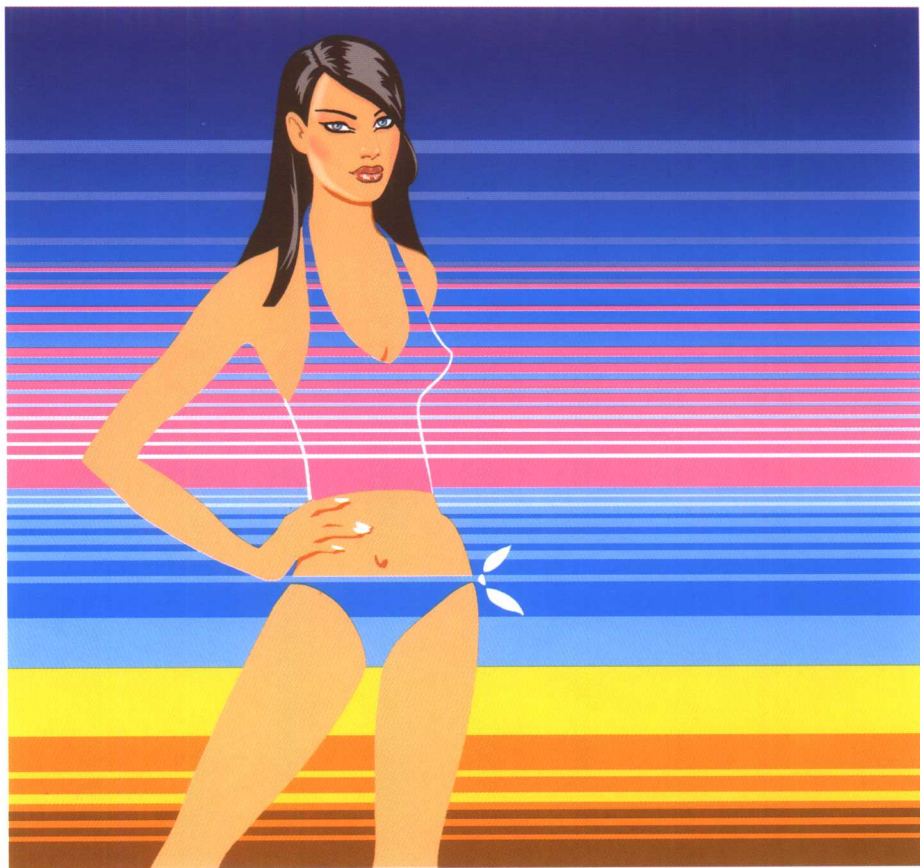
这些建造在澳大利亚海滩上的海边小屋，为这片充满梦幻色彩的海滩增添了更多的趣味。这个景象可以用在时装插画之中，当然它也可以从色彩的角度对未来的艺术创作予以启发。

一幢建筑的内部结构就像其外部形态一样能成为灵感的源泉。那些出现在时装设计以及插画中的有趣线条，就包含了这个木屋顶的木制结构的缩影。

一双训练有素的眼睛可以发现一切事物中所蕴涵的艺术潜质。请近距离地观察这些成排放置的、色彩鲜明的手镯，观察其颜色、形状和细节，看看它们是如何催生了这幅时装插画的背景设计的。并且在这幅插画中，人物泳装上的彩色条纹和鲜明的背景融为一体，交相辉映。

至是慈善捐赠的店铺之中，不停地搜集有趣的邮票、香烟盒卡片、钥匙环、手提包、怀旧老照片、日历和纽扣等等。事实上，艺术家们在接受了长期的训练之后会从任何事物中获得启发，当然他们也会从自己的收藏品中获取灵感。举例来说，上面所提到的那些收集而来的手镯，便能为时装插画提供一个了不起的起点。你可以仔细观察它们的色彩、形状和细节，然后想想它们能以怎样的方式组合在一幅作品当中。

书籍也是一种独特并且有益的收藏品，它们能源源不断地提供丰富多样的灵感。在本书196-198页的“深入阅读”章节中，你可以找到一些有价值的、关于时装以及时装插画主题的参考书目。但是，请不要忘记，其他主题的书籍同样也能为你呈现创意之光。在二手书店寻找那些陈旧的、已经绝版的书籍，也和不停地阅读新书一样有意义。你需要不断拓宽自己的搜集范围，以获得更多、更丰富的创意。搜集书籍往往需要不少的花费，所以，经常去当地的图书馆也是个相当不错的主意。在一个宁静的环境中浏览那些书架上的好书，这本身就是一个非常有助于刺激创意的过程。如果随身携带一个速写本，你甚至可以在选择借取书籍的同时做一些观察性的人物写生练习。

你也可以尝试购买杂志、期刊和明信片等其他类型的印刷品。因为杂志的印刷、出版和发行比书籍更有规律，所以它们的内容通常更加“时尚”。这些最新、最近的图片可以从发掘灵感的角度为你提供更多的帮助。当你参观展览时，如果无法负担价格昂贵的展览目录，则可以带一些更为廉价的明信片回家，这也是一种既经济、又能激发灵感的有效方法。许多插画艺术家终其一生都在做着收集明信片的工作。他们往往收藏了一盒盒的明信片，而这些来自于各个展览的收藏品则成为艺术家们创作时装插画时源源不断的灵感泉源。对于一名时装插画师而言，对整个世界保持强烈的兴趣至关重要。对他来说，敏锐的观察技巧和创造性的诠释能力应合而为一、水乳交融。

上图：

应当尽可能多地参观各种展览，因为你不知道哪一项展览能为你提供有价值的启发。如果展览目录的价格对你来说过于昂贵，则可以购买那些你所感兴趣的作品明信片。图中的这张明信片即购买自伦敦皇家艺术学院的《乔治·阿玛尼：回顾展》(Giorgio Armani: A Retrospective)。

左图：

这幅时装插画采用了单色调的创作方式，其灵感来自于乔治·阿玛尼服饰的黑白照片。对于这幅作品来说，面料上的花卉图案设计同时也决定了整个画面的结构布局。

研究主题

毫无疑问，对于艺术家而言，最令人恐惧的事情莫过于在创作之初直面一页空白纸张。从虚无的空气里采撷新鲜的创意、或是设法获得艺术的解决途径，这都是令人心身俱疲的事情。这也就是为什么建立一个必备的知识基础是至关重要的了，因为只有这样，创造性的思路才能从此基础上获得发展所需的养分。

阿尔伯特·爱因斯坦（Albert Einstein）曾说过：“想象力比知识更为重要”。然而，当许多艺术家在凭借自己的想象力创造艺术作品之前，他们都需要建立与创作相关的基础知识体系。最简单的起始方法便是选择一个适当的主题进行探索和发展。这个主题可以是你所感兴趣的任何事情。从日本古代的丝绸扇子到火车站墙壁上的涂鸦艺术——这个世界上的灵感源泉永无止境。既然有这么多能激发你想象的事物，那么它们本身便不再是关键，选择才是真正的重点——你要选出那种能真正赋予你灵感的主题。并且，你所选择的主题应当能够在你对其进行探索的过程中持续吸引你的注意力。

在调研过程的开端，一种较为有效的方法便是将与主题相关的单词一一列出。这就是所谓的“集思法”或称“头脑风暴法”。对页上蝴蝶图形的四周排列着一系列词语，它们均是由蝴蝶这个形象(或者说这一概念)所激发的，而这些词汇为相关研究提供了不少值得一试的途径。尽管围绕“蝴蝶”初始主题之间存在着这样那样的关联，但几乎每一个词语都能独立激发新的研究思路。

下面这幅图向我们展示了针对同一主题能进行怎样的艺术研究。请注意，一直以来蝴蝶主题被习惯性地用于制造重复的图形、图案。蝴蝶翅膀上的纹理及其对称式的图案都在画家的笔下一次次地出现。人们曾对各式各样的蝴蝶种类进行过大量的色彩研究。在时装领域之中，蝴蝶的装饰特性曾使无数的设计师为此乐而不疲。这个事实说明，蝴蝶图形对时装设计师的吸引程度就如同其之于时装插画师一样，它能有效激发他们的创作灵感。

四种与蝴蝶主题相关的艺术表达，它们分别采用了拼贴、油画、素描以及将杂志画面剪切并粘贴到手工纸上等各种不同的艺术手法和媒介。这些图片向我们展示了围绕“蝴蝶”这一主题所展开的视觉研究，同时也揭示了针对同一主题所能采取的研究方向具有丰富的多样性。

左图:

这一次的头脑风暴练习，将有关蝴蝶主题的单词挑选出来一部分。将这些单词按照特定的形式加以排列，能有效地激发出许多与时装插画有关的灵感来。

下图:

想象力和知识同样重要。一旦发掘到灵感，研究素材搜罗齐全，并且主题已然明确，插画师就会着力构想各种各样富于想象力的创意。此处的这幅插画在运用传统绘画技法描绘形体的基础上又配合使用了Photoshop 软件，将蝴蝶图形以拼贴的方式添加到画面之中。

