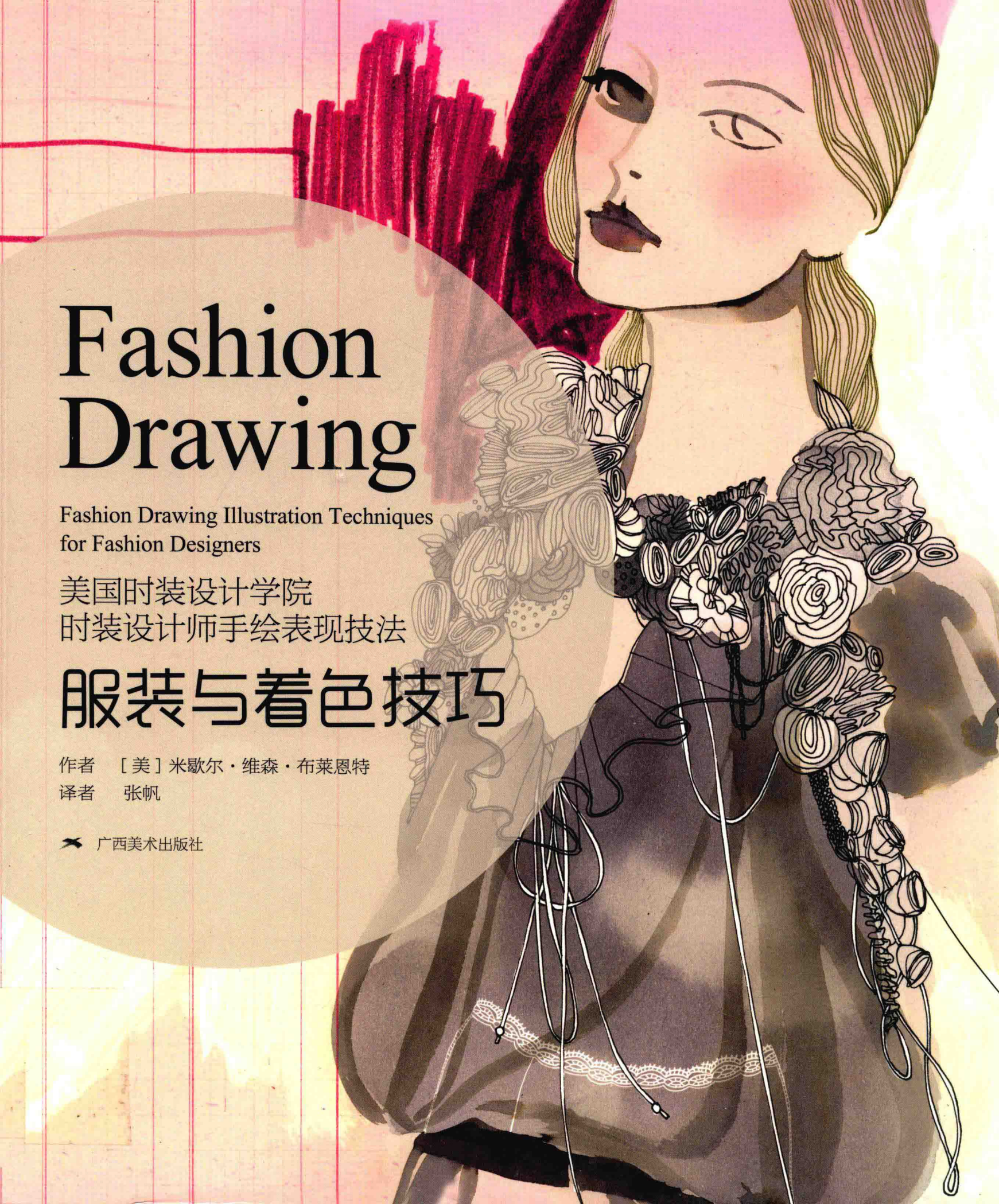

Fashion Drawing

Fashion Drawing Illustration Techniques
for Fashion Designers

美国时装设计学院
时装设计师手绘表现技法

服装与着色技巧

作者 [美] 米歇尔·维森·布莱恩特
译者 张帆

广西美术出版社

Fashion Drawing

Fashion Drawing Illustration Techniques
for Fashion Designers

美国时装设计学院
时装设计师手绘表现技法

服装与着色技巧

作者 [美] 米歇尔·维森·布莱恩特

译者 张帆

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国时装设计学院时装设计师手绘表现技法: 服装与着色技巧 / (美) 布莱恩特著; 张帆译. — 南宁: 广西美术出版社, 2015.12

书名原文: Fashion Drawing

ISBN 978-7-5494-1403-1

I. ①美… II. ①布… ②张… III. ①时装—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第304820号

原书名: Fashion Drawing

Text © 2011 Michele Wesen Bryant

Translation © 2015 Guangxi Fine Arts Publishing House Co., Ltd.

本书由英国劳伦斯·金出版社授权广西美术出版社独家出版。
版权所有, 侵权必究。

美国时装设计学院时装设计师手绘表现技法:

服装与着色技巧

著 者: [美] 迈克尔·维森·布莱恩特

译 者: 张 帆

策划编辑: 冯 波

责任编辑: 谢 赫

美术编辑: 陈 凌

版权编辑: 韦丽华

装帧设计: 凌 子

审 校: 肖丽新 陈小英 尚永红

排 版: 李 冰

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号(邮编: 530023)

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/12

印 张: 18 ²/₃

字 数: 300千

出版日期: 2016年3月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5494-1403-1/TS · 57

定 价: 98.00元

目 录

前言	7
----	---

第一部分 画服装细节	9
------------	---

速写簿	12
-----	----

观察的作用	19
-------	----

第一章 基本服装细节	21
------------	----

画基本服装细节和轮廓的平面草图	24
-----------------	----

画人物身上的基本服装	28
------------	----

身体运动和重力的组合效果	32
--------------	----

服装细节术语图解	42
----------	----

第二章 褶皱	53
--------	----

褶皱的基本规律	56
---------	----

画基本褶皱服装的平面草图	58
--------------	----

画人物身上的褶皱	59
----------	----

碎褶和褶边	60
-------	----

设计碎褶	63
------	----

画带碎褶服装的平面草图	66
-------------	----

画人物身上的碎褶	68
----------	----

展宽与斜裁	72
-------	----

设计展宽和斜裁	75
---------	----

画展宽和斜裁服装的平面草图	76
---------------	----

画人物身上的展宽和斜裁服装	78
---------------	----

第三章 西装式服装	83
-----------	----

画西装式上衣和外套	84
-----------	----

设计西装式服装	93
---------	----

褶裥	98
----	----

设计褶裥	103
------	-----

第二部分 着色技巧	107
-----------	-----

初始阶段	108
------	-----

材料	111
----	-----

颜色的使用	118
-------	-----

第四章 画光泽	123
---------	-----

光泽的物理性质	124
---------	-----

褶皱和光泽	126
-------	-----

给有光泽的服装着色	128
-----------	-----

将光泽与图案和纹理相结合	137
--------------	-----

特别部分：配饰	141
---------	-----

光泽面料术语图解	147
----------	-----

第五章 给机织羊毛面料着色	149
---------------	-----

给纯色机织羊毛面料着色	149
-------------	-----

给机织羊毛面料花纹着色	154
-------------	-----

特别部分：外套	168
---------	-----

羊毛面料术语图解	172
----------	-----

第六章 给印花花纹着色	175
-------------	-----

基本图案	175
------	-----

给印花花纹着色	180
---------	-----

特殊部分：童装	192
---------	-----

印花花纹面料术语图解	194
------------	-----

第七章 给透明薄面料着色	197
--------------	-----

给透明薄面料着色的基本原则	198
---------------	-----

特别部分：贴身衣物	210
-----------	-----

透明薄面料术语图解	215
-----------	-----

术语	216
----	-----

延伸阅读	219
------	-----

资源	220
----	-----

图片出处说明	223
--------	-----

致谢	224
----	-----

Fashion Drawing

Fashion Drawing Illustration Techniques
for Fashion Designers

美国时装设计学院
时装设计师手绘表现技法

服装与着色技巧

作者 [美] 米歇尔·维森·布莱恩特

译者 张帆

✎ 广西美术出版社

Fashion Drawing

Fashion Drawing Illustration Techniques
for Fashion Designers

美国时装设计学院
时装设计师手绘表现技法

服装与着色技巧

作者 [美] 米歇尔·维森·布莱恩特
译者 张帆

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国时装设计学院时装设计师手绘表现技法: 服装与着色技巧 / (美) 布莱恩特著; 张帆译. — 南宁: 广西美术出版社, 2015.12

书名原文: Fashion Drawing

ISBN 978-7-5494-1403-1

I. ①美… II. ①布… ②张… III. ①时装—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第304820号

原书名: Fashion Drawing

Text © 2011 Michele Wesen Bryant

Translation © 2015 Guangxi Fine Arts Publishing House Co., Ltd.

本书由英国劳伦斯·金出版社授权广西美术出版社独家出版。
版权所有, 侵权必究。

美国时装设计学院时装设计师手绘表现技法:

服装与着色技巧

著 者: [美] 米歇尔·维森·布莱恩特

译 者: 张 帆

策划编辑: 冯 波

责任编辑: 谢 赫

美术编辑: 陈 凌

版权编辑: 韦丽华

装帧设计: 凌 子

审 校: 肖丽新 陈小英 尚永红

排 版: 李 冰

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号(邮编: 530023)

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/12

印 张: 18 $\frac{2}{3}$

字 数: 300千

出版日期: 2016年3月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5494-1403-1/TS · 57

定 价: 98.00元

目 录

前言	7
第一部分 画服装细节	9
速写簿	12
观察的作用	19
第一章 基本服装细节	21
画基本服装细节和轮廓的平面草图	24
画人物身上的基本服装	28
身体运动和重力的组合效果	32
服装细节术语图解	42
第二章 褶皱	53
褶皱的基本规律	56
画基本褶皱服装的平面草图	58
画人物身上的褶皱	59
碎褶和褶边	60
设计碎褶	63
画带碎褶服装的平面草图	66
画人物身上的碎褶	68
展宽与斜裁	72
设计展宽和斜裁	75
画展宽和斜裁服装的平面草图	76
画人物身上的展宽和斜裁服装	78
第三章 西装式服装	83
画西装式上衣和外套	84
设计西装式服装	93
褶裥	98
设计褶裥	103

第二部分 着色技巧	107
初始阶段	108
材料	111
颜色的使用	118
第四章 画光泽	123
光泽的物理性质	124
褶皱和光泽	126
给有光泽的服装着色	128
将光泽与图案和纹理相结合	137
特别部分：配饰	141
光泽面料术语图解	147
第五章 给机织羊毛面料着色	149
给纯色机织羊毛面料着色	149
给机织羊毛面料花纹着色	154
特别部分：外套	168
羊毛面料术语图解	172

第六章 给印花花纹着色	175
基本图案	175
给印花花纹着色	180
特殊部分：童装	192
印花花纹面料术语图解	194
第七章 给透明薄面料着色	197
给透明薄面料着色的基本原则	198
特别部分：贴身衣物	210
透明薄面料术语图解	215
术语	216
延伸阅读	219
资源	220
图片出处说明	223
致谢	224

前言

时装素描有点像童话故事——在想象性的创造中，只加入刚刚好的现实成分来讲述一个令人信服的故事。尽管传统方法要求将手臂和腿部画得很长，并且要对视觉信息加以严格修改，但本套书所要传达的重要信息却是画时装素描的方法根本就没有所谓正确错误之分。

本套书分为两本，第一本《画时装人物》在对人体比例进行探讨时避免设定僵硬的规则，通过对真实时装模特的直接观察来发现人物的前缩透视和平衡。

第二本《服装与着色技巧》中的第一部分重点关注素描在服装设计过程中的作用，并指导如何画结构细节和轮廓线——如何将二者结合则取决于读者。

第二部分演示了如何用各种媒质和技巧给不同种类的面料着色，根据各种任务性质提供了不同完成度的实例。

整套书的教学都配有不同艺术家的大量风格化的插画。其目的是为了读者能够形成自己独特的视觉语言。

本书的阅读对象

本教程是为有所追求的设计师而写，但也同样适合插画师、造型设计师、时装销售人员以及所有需要及时有效地将概念加以形象化的人。

许多同类教程要么只是从单一的角度提供素描课程，要么只是一本例图的精美选集。而本书则既有详细步骤的指导，也有全世界范围内的示范性作品。本书更为多元化的审美标准可以防止阻碍真正创造性表达的先入之见的形成。

虽然本书所提供的浅显易懂的指导、作业和范例能让你的素描技巧快速跟上最新的发展，但是时装素描这门学科需要长期的观察，你的学习成效也是慢慢积累起来的。然而只要掌握了这些技能，你就可以用它们来解决问题、交流想法以及获得这门学科的乐趣！

如何使用本书

本套书内容一共有 12 章，读者根据自己的经验和关注点，可以自行选择任意的阅读顺序。

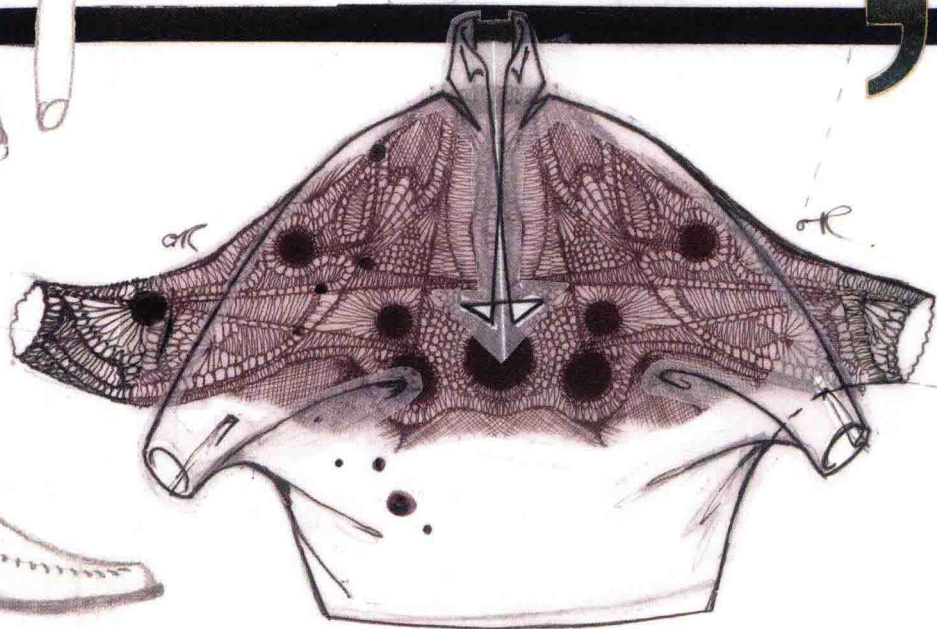
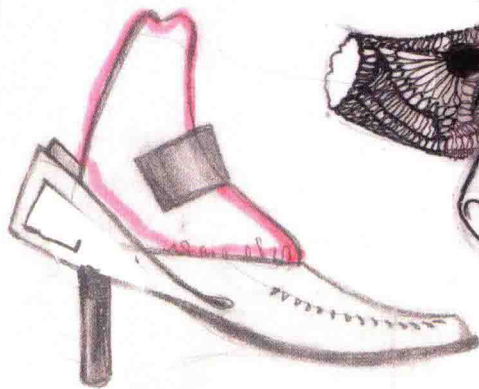
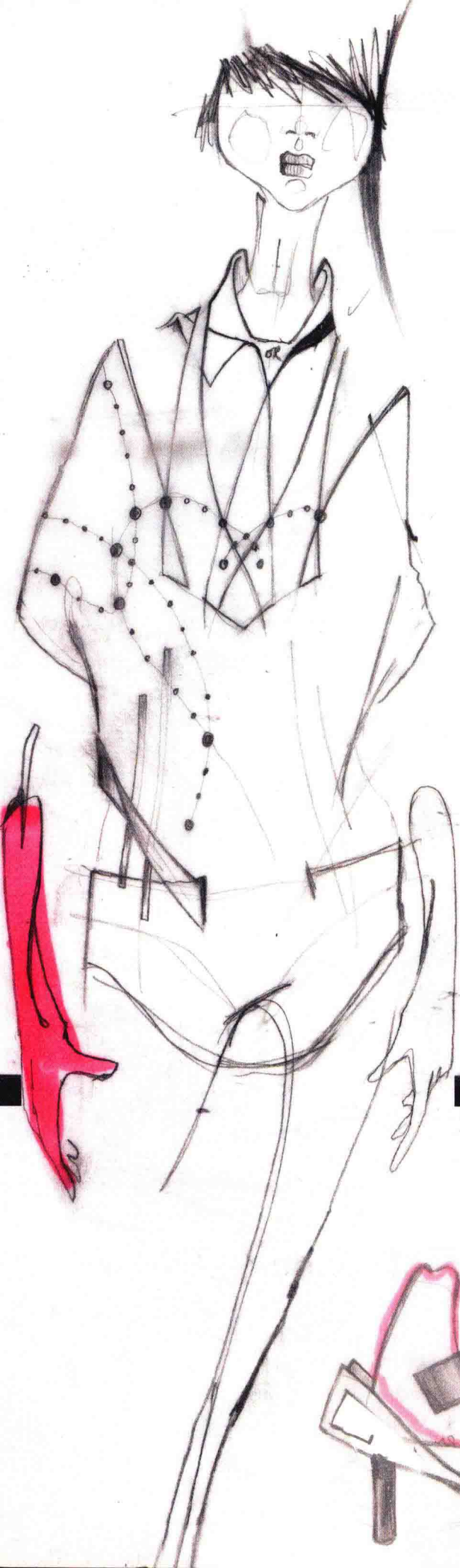
画女性、男性和儿童的人体比例模板可以根据读者的直觉、市场类型和不同的客户如丰满体形的女孩、小号体形甚至是“大肚子”孕妇而加以修改。补充的作业可以让读者进一步研究并提高技能。服装细节和轮廓的术语图解提供了服装设计的大量词汇。虽然并不能替代真实的样布，

▲ 劳拉·莱恩 (Laura Laine) 在这幅插画中将胶印的浓密头发与小脚结合起来以形成夸张的俯视视角。对细节的微妙关注造成了超自然的效果，服装显得既美观又前卫。

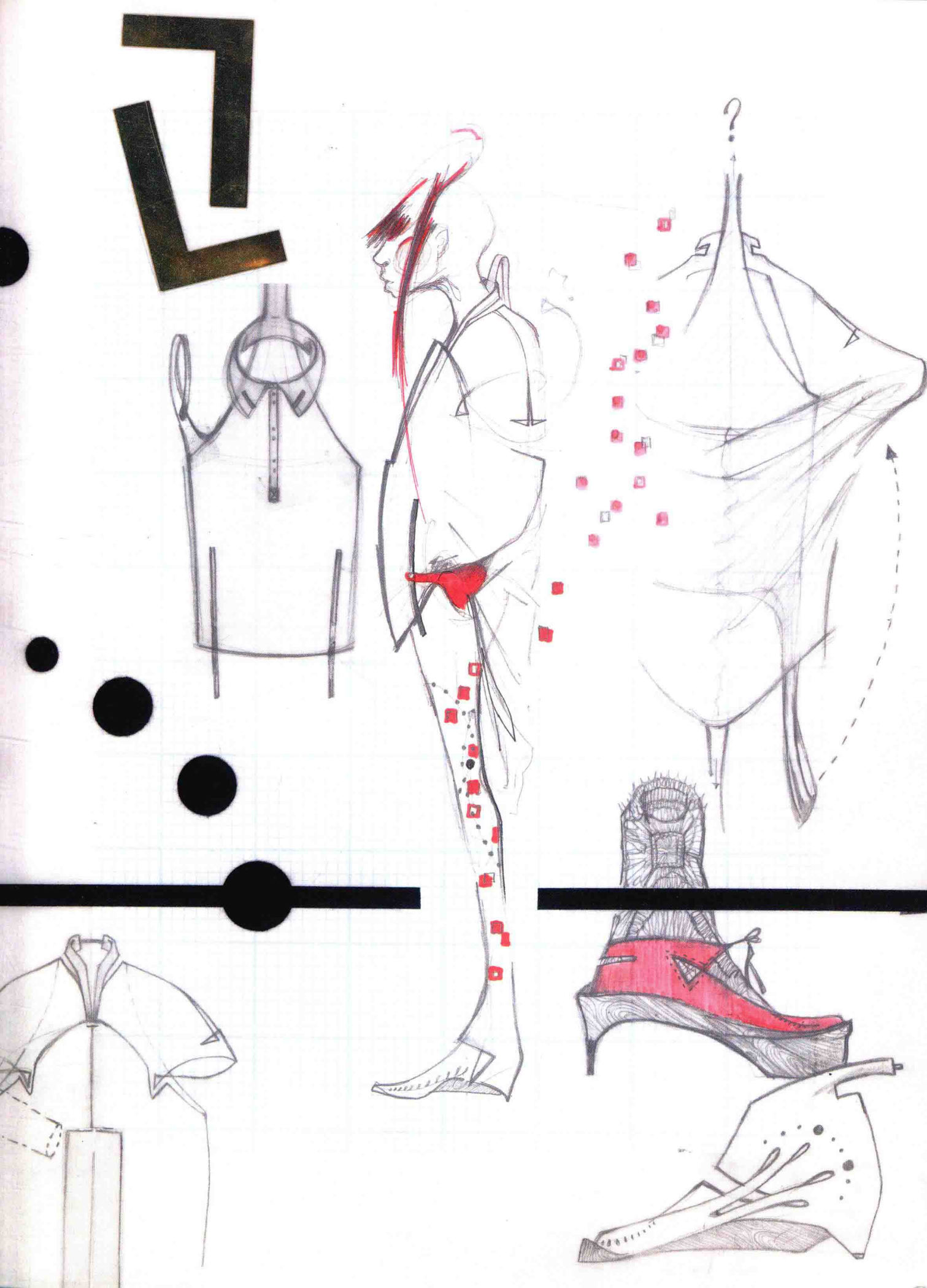
但第二本第二部分每章的最后的布料照片库可以在着色练习中代替那些难以找到的样布。最后，对各种特殊部分的讨论（同样在第二部分中）可以帮你决定课程学习的重点或为特定职业道路而练习的作品。

我希望本书能帮助读者形成自己标志性的独特素描风格。只有通过不断的练习和尝试，你才能具有画时装素描所要求的即兴性与想象力。

第一部分

画服装细节

在这部分中你要使用《画时装人物》的时装人物来实现你的设计理念。因此，这里以及在后续章节中将会介绍设计的过程。第一章探讨了如何去画最基本的服装细节和轮廓。由于服装设计工作室传统上被设为两个单独的工场——一个用来制作女士衬衫和连衣裙，另一个用来制作构造更复杂的外套和套装——所以第二章讨论褶皱服装（Draped Garments），而第三章讨论西装式服装（Tailored Clothing）。

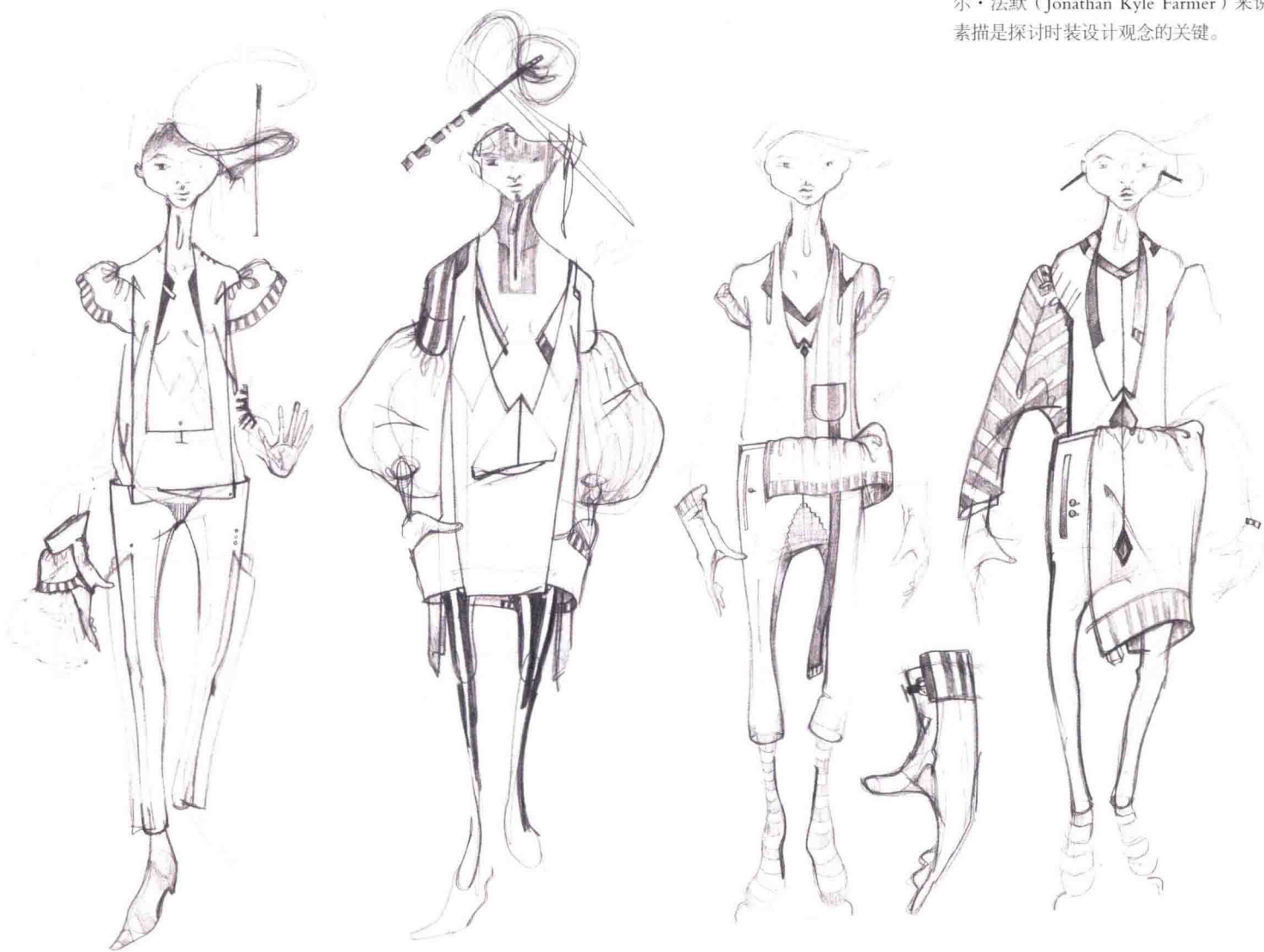
画各种各样服装细节和轮廓的能力对时装插画和设计的专业练习是必不可少的。你要在不同的情况下去画，所以了解每种特定要求非常重要。例如，你可能要为广告或是出于编辑的目的去画一件成衣。你不能奢望自己能够真的看到那件衣服。客户常常要求提供插画而非照片，因为根本无法见到服装本身。第一件样品也许是在

别的国家制作，所以你只能从一小块样布和基础概念草图开始画。要做好你的工作——将服装视觉化/理想化——就必须能够凭记忆辨别并画出各种各样的服装细节。搞清楚究竟要画多少细节也是很重要的。有时素描要故意画得模糊以防止山寨品（复制品）的出现。

时装设计师面临着一个更大的挑战，即将想象之外的服装视觉化。设计分成好几个时间段，每一段都需要判断思维，从概念草图到最后的展示和产品草图，每一步的细节要求都是不一样的。尽管设计师们努力保持作品的新鲜度和即时性，但成功的“完成品”往往是大量地反复实验的结果。

因为时装设计学生会首先尝试画速写簿里的服装细节，因此研究一下本书的版式和内容就显得十分必要。作为一个新的设计师，重要的是从一开始，在研究服装细节之前就要做好适当的准备。

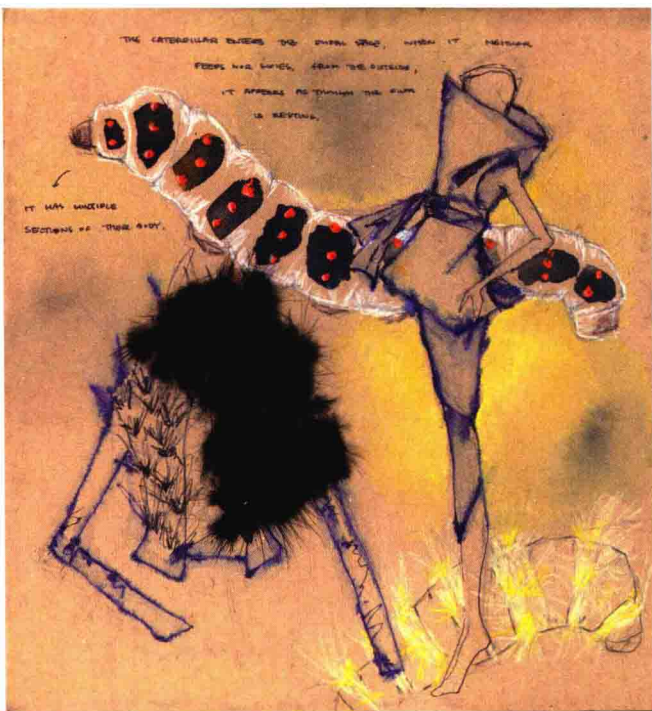
◀▼（上一跨页和下图）对乔纳森·凯尔·法默（Jonathan Kyle Farmer）来说，素描是探讨时装设计观念的关键。

▼▼▲ 坂中纱良 (Sara Sakanaka) 的设计问题解决方案是一开始先在纸上大致找出轮廓线。

▲ 在受神话故事中的《变形记》启发而创作的时装演示作品中，吴吉恩（音译，Ji Eun Oh）模糊了代表作品选辑和速写簿之间的界线。

► 杰弗里·威廉（Jeffrey William）的素描风格与他的另类审美相适应。

速写簿

和任何日记一样，速写簿的内容和样式极其个人化。它是通往你的设计思维、过程和特性的窗口。只有在速写簿中概念才能得到最真实的表达。时装肯定会在设计的过程中发生较大的变化，但重要的是要与初始草图中所设想的服装比例保持一致。设计的改变应当代表着改进而非对可视化或构造服装的无能为力。

你会发现你的速写簿是与未来的雇主和任何可能的合作者进行沟通的最有价值的资源。速写簿也是自我评估的重要工具。如果你擅长整理归档你的设计理念，不妨在数天、数星期甚至数年之后再回头来看当初的某个想法。

速写簿和完成的习作之间的界线因人而异。你作品的表现形式很大程度上取决于你的设计性质和你打算从事的行业领域。例如，更具概念性设计理念的公司会欢迎更晦涩的作品。你也不妨在作品夹后面的口袋里单独塞一本速写簿。有些设计师会将设计过程中的元素融入作品选辑以增加视觉呈现的多样性。总而言之，这取决于你。

► 德西斯拉娃·日夫科娃 (Desislava Zhivkova) 用拼贴画形式在她的速写簿中探索新的轮廓线。不同的媒质选择可以在设计中开启新的方向。

▲ 样布和纺织品通常被融入设计速写簿。这里，迪伦·塔维纳让对嵌花针织花纹的描画成为男性运动装设计的一部分。

速写簿样式

速写簿的大小是由你自己决定的。你也许会发现一本速写簿是不够的。小的速写簿可以用来在飞行途中记录下印象，而大的速写簿可以用来做更深入的研究和设计。不要局限于精装本或螺旋簿甚至标准纸大小。你也许更喜欢使用某种特殊的纸。有的艺术家觉得白纸有一种压迫感，更愿意选择牛皮纸、彩纸或灰白纸。认真考虑一下你会在速写簿中使用的各种湿的和干的媒质（水粉、拼贴图、记号笔、粉蜡笔，等等），然后选择合适透光性、重量和表面的纸。（更多媒质和用纸选择见第 108—117 页）你可以在纸上作画之前或之后去复印店将纸切边装订。用较重的材料或特别材料（比如胶合板）作为封面和底封。手风琴式样的用纸可以让你同时见到所设计的多件服装（见第 16 页）。另外一个选择是使用一个三孔钻孔机，然后用芝加哥牌螺丝（夹纸杆）来装订纸。记住，你的速写簿要非常牢固，因为日后还要经过归档、纱线上浆、切边、制作样布和评述等程序。

