

创意时装画

15种助你形成个人风格的手绘技巧和方法

[英] 斯图尔特·麦肯齐 著 王洁莹 译

CREATIVE
FASHION
ILLUSTRATION

STUART MCKENZIE

上海人民美術出版社

创意时装画

15种助你形成个人风格的手绘技巧和方法

[英] 斯图尔特·麦肯齐 著 王洁莹 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意时装画: 15种助你形成个人风格的手绘技巧和方法 / (英) 麦肯齐著; 王洁莹译. —上海: 上海人民美术出版社, 2016.06

书名原文: Creative Fashion Illustration: How to Develop Your Own Style

ISBN 978-7-5322-9852-5

I. ①创... II. ①麦... ②王... III. ①时装-绘画技法

IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第072058号

© Stuart McKenzie, 2014

This translation is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc

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: 09-2014-801

创意时装画

——15种助你形成个人风格的手绘技巧和方法

著 者: [英] 斯图尔特·麦肯齐

译 者: 王洁莹

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 刘潇然 侯思宇

版式设计: 赵 燕

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 710×910 1/12 印张 9.34

版 次: 2016年6月第1版

印 次: 2016年6月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9852-5

定 价: 45.00元

目录

- 7 简介
- 8 线条
- 16 剪影
- 26 明暗
- 30 拼贴
- 38 织物、纹理、图案
- 46 绘制设计细节
- 52 夸张
- 58 写生
- 66 动态
- 72 比例
- 82 面部
- 88 手和脚
- 94 款式图：展示设计
- 100 作品欣赏
- 109 灵感启发
- 110 工具箱

Creative Fashion Illustration

创意时装画

15种助你形成个人风格的手绘技巧和方法

[英] 斯图尔特·麦肯齐 著 王洁莹 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意时装画: 15种助你形成个人风格的手绘技巧和方法 / (英) 麦肯齐著; 王洁莹译. —上海: 上海人民美术出版社, 2016.06

书名原文: Creative Fashion Illustration: How to Develop Your Own Style

ISBN 978-7-5322-9852-5

I. ①创... II. ①麦... ②王... III. ①时装-绘画技法

IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第072058号

© Stuart McKenzie, 2014

This translation is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc

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: 09-2014-801

创意时装画

——15种助你形成个人风格的手绘技巧和方法

著者: [英] 斯图尔特·麦肯齐

译者: 王洁莹

策划: 姚宏翔

统筹: 丁雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 刘潇然 侯思宇

版式设计: 赵燕

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开本: 710×910 1/12 印张 9.34

版次: 2016年6月第1版

印次: 2016年6月第1次

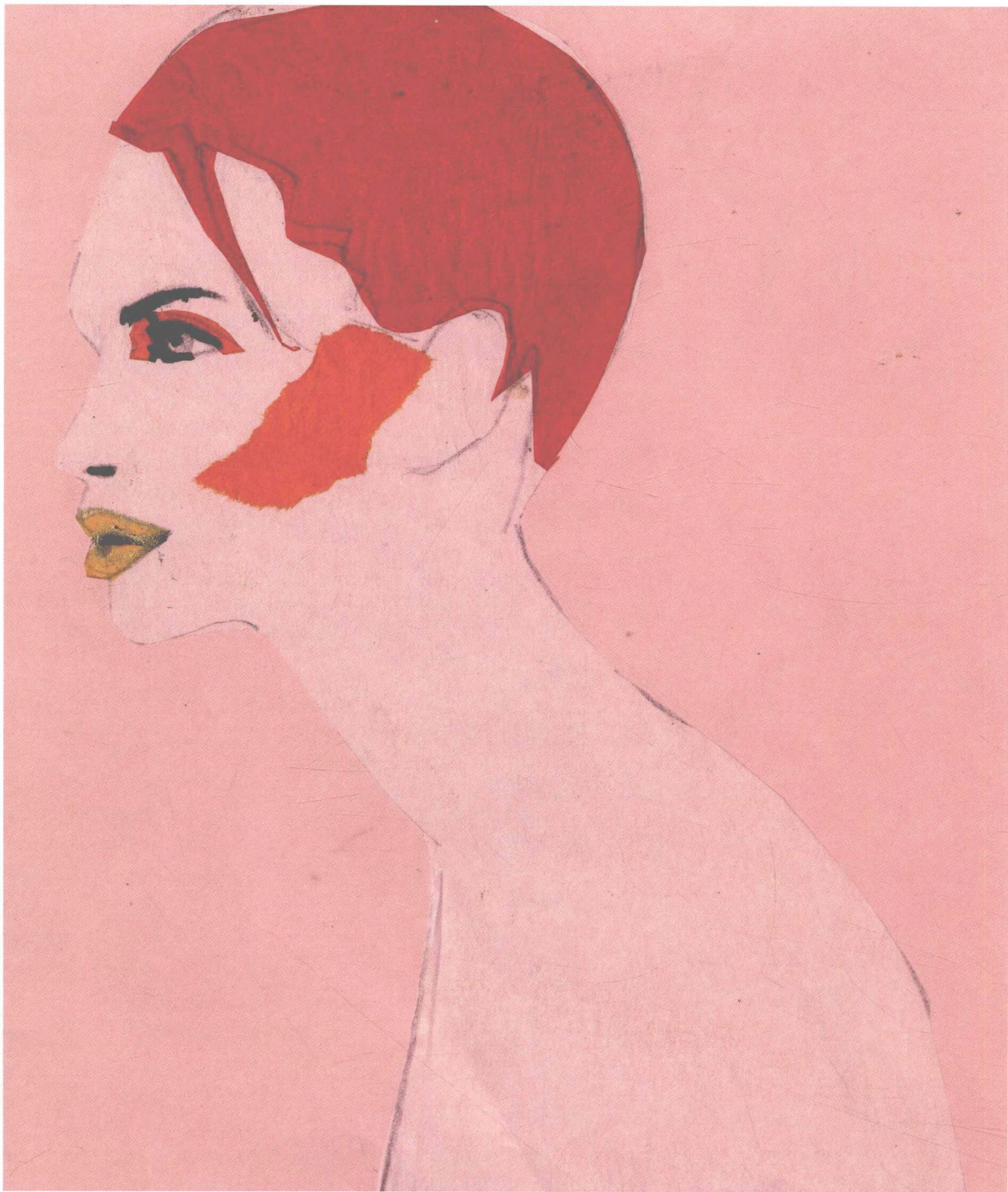
书号: ISBN 978-7-5322-9852-5

定价: 45.00元

目录

- 7 简介
- 8 线条
- 16 剪影
- 26 明暗
- 30 拼贴
- 38 织物、纹理、图案
- 46 绘制设计细节
- 52 夸张
- 58 写生
- 66 动态
- 72 比例
- 82 面部
- 88 手和脚
- 94 款式图：展示设计
- 100 作品欣赏
- 109 灵感启发
- 110 工具箱

以我的时尚业工作经验来看，无论是为时装设计师薇薇安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）画作品插画，还是为如美版《大都会》（U.S. Cosmopolitan）这样的杂志绘制插画，抑或是为像玛莎百货（Marks & Spencer）这样的客户绘制潮流趋势预测图，我从中学会了，设计新潮的服饰不存在方法上的对错，画时装画也没有方法上的对错。你所需的仅是一套技巧，让你有能力去创造性地做实验。

本书含有丰富的秘诀和小窍门能帮你形成自己的插画风格。无需按照指定的规则、示意图或严格的指示来画，而是通过一些简单的练习扩展视野和发掘你作为插画师的个人长处。如果你是一名插画的初学者，或者是一位想要增进技巧的学生，或者是一位想要寻求新鲜想法的资深插画师，本书一定能够帮助你开发自己的核心插画技巧，释放你的创造力。本书章节中的练习对我影响深远，让我不断提高。我教过的学生——无论年龄和能力——也都发现这些技巧能帮助他们进步。

本书的章节包含了所有重要的技巧和方法，阐述了它们在时装画领域广泛的用途，从简单的概念，如线条，到更有挑战性的部分，如描绘织物、手和脚。每一章都建立在前一章的基础上，在想法和绘画工具的应用方面产生雪球效应，达到理想效果。我建议第一次阅读时按章节顺序阅读，把它当成发现自己方法的跳板。如果你已经具有一种绘画方法，就接纳更多新方法：比如，我们不总是从头部开始画人物，我们可以从轮廓开始，然后铺上明暗，加上细节；我们也可以先从内部开始画，从明暗开始，加上细节，最后画出轮廓——打破常规往往能够带来别具一格的效果，让你画出一张更有意思的插画。

通过练习和实验，本书列出的基本技巧和方法能够帮你建立自信，形成独一无二的时装画风格，创造出栩栩如生、激动人心的作品。

谨此致谢：达伦·戴维（Dahren Davey）、米凯拉·卡拉汉（Michaela Callaghan）、艾丽克西斯·帕纳约托（Alexis Panayiotou）、奥黛丽·安（Audrey Ang）、丽莎·凯莉（Lisa Kelly）、吉尔·史塔克（Gill Stark），以及所有支持我一路走来的人们。感谢他们的耐心、支持，以及在本书创作过程中带给我的启发。

线条

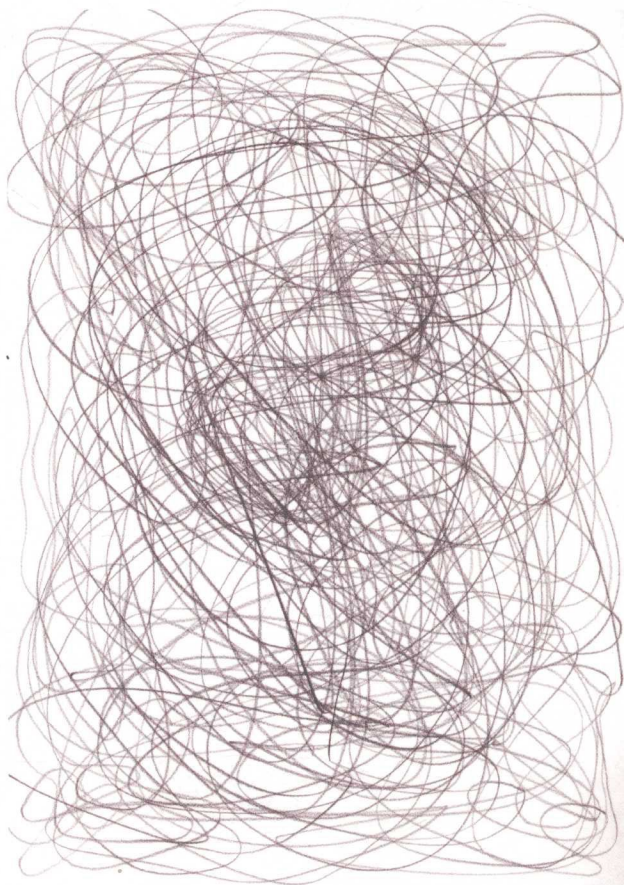
线条是时装设计与插画的重要元素。我们可以用线条描述时尚，比如，无论是华伦天奴（Valentino）的直筒长裙，抑或是玛德琳·维奥内特（Madeleine Vionnet）曲线曼妙的垂褶裙装，它们的灵感均源自于古希腊式的线条。插画师能够通过线条捕捉到垂褶的流动性或是褶皱的规律。我们怎么描绘服装的这些质感取决于我们选择什么绘画工具（钢笔、铅笔、颜料等）和我们怎样创作线条——无论是细的或粗的、快速的或缓慢的。

你可以通过本章练习体验不同的线条风格。我建议你按顺序来做练习，最后，通过作品来判断和确立对你来说展现效果最好的方法。不过首先，让我们从热身开始吧。

热身!

做任何运动或活动前，先热身总能让你表现更优异，画画/速写也是如此。热身后能更快地进入画插画的状态。

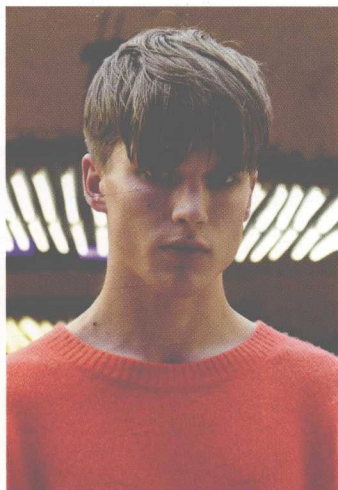
- 站起来做这项练习。我认为画画时站在桌前或画架前效果更好，能对作品有更好的掌控。
- 挑一支较软的铅笔——2B到6B间的任何一种都可以，它们画出的线条最棒——然后用大拇指和食指捏住它的末端（握住笔头画出来的画看起来会很紧绷、很死板）。
- 拿一张28×43厘米（A3）的纸，从中间开始画“8”。这样持续画几分钟。
- 最后，脱离开“8”，用连续的一笔画满整张纸。
- 尝试在保持铅笔不离开纸面的同时又能画满纸张的边边角角，直到最后整张纸都被涂满。

一笔画

现在我们热身好了，就来试一下一笔画，这是我插画练习的基础。要点是，在钢笔、铅笔或其他绘画工具不离开纸面的情况下画出连续的线条。由于每个人的起笔位置和所用的绘画工具不同，它的运用范围会非常广泛。

这里有一个一笔画的例子。以一张图片为参考，用秀丽笔从这位模特的鼻子开始，画出他的头和身体。我沿着他的头一路画下来，最终在肩膀处结束。注意我是怎么沿原来的线折回，沿同一条线画两次的。

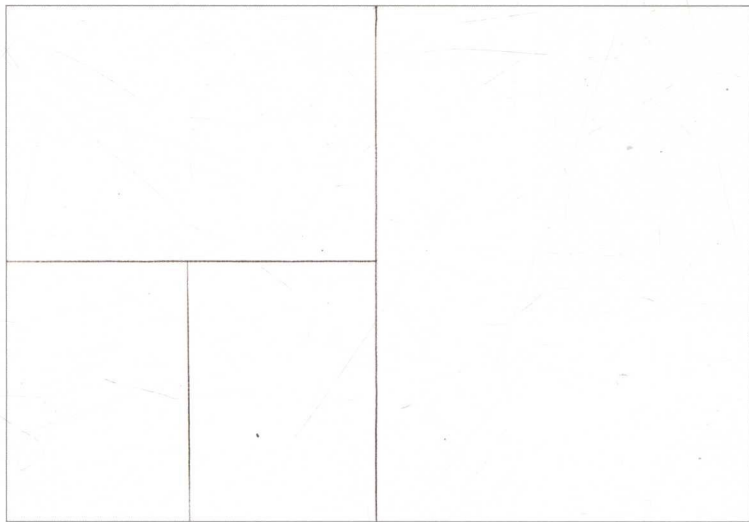
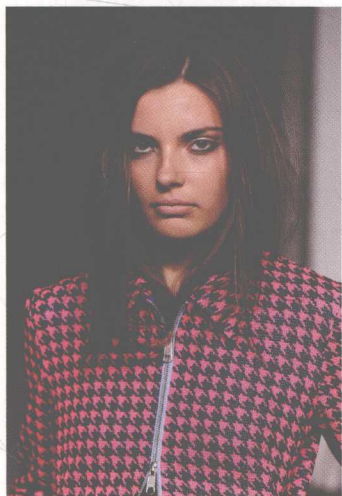
练习一

换不同的手、绘画 工具和“盲画”

你需要一张28×43厘米（A3）的纸，一张看得见头部和肩部的杂志照片和任何你想用的绘画工具来完成这项练习。按照下面的指导，用一笔画出这张杂志照片，记住笔不要离开纸面。不要作弊哦！

- 水平放置纸面，将纸面分为四个不等分的部分。
- 在最小的一块里，一笔画出照片。
- 在另一块最小的区域里，用另一只手一笔画出照片。
- 在中等大小的区域里，不看着纸面，一笔画出照片。

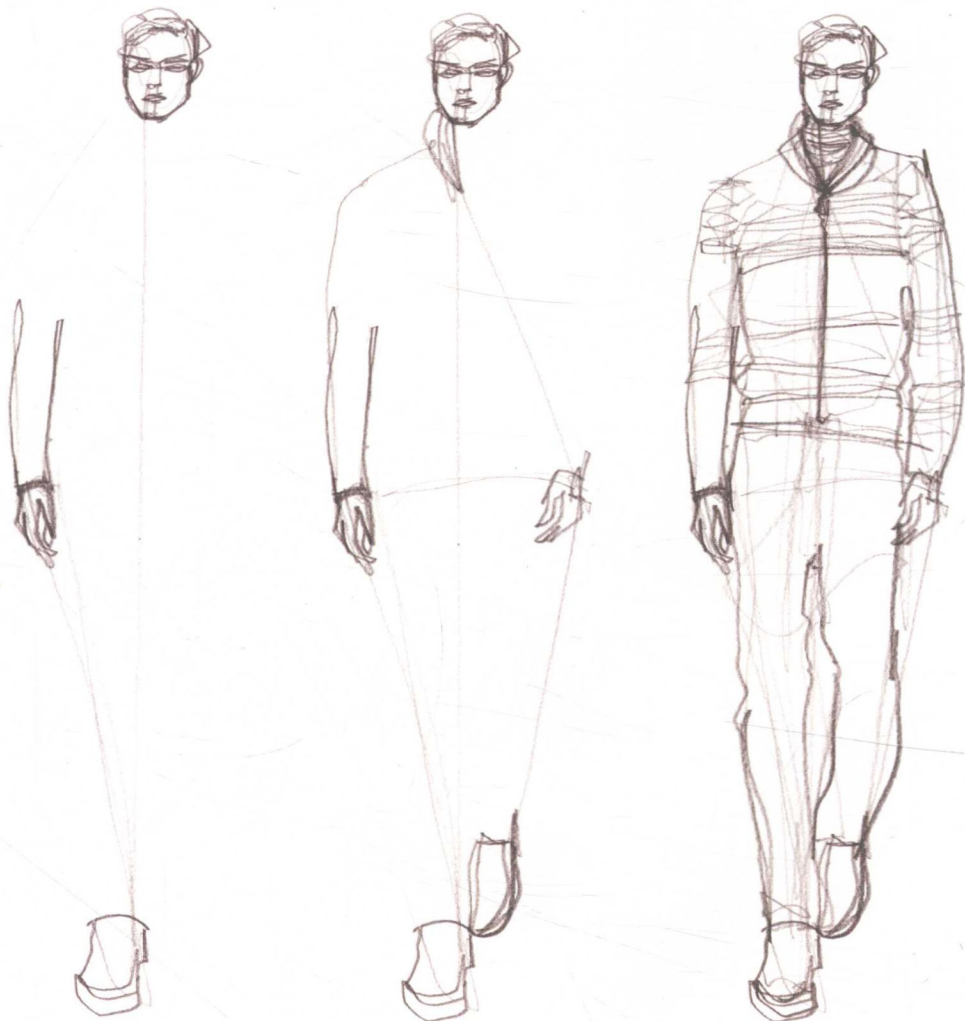
在下一项练习里，将会用到最大的这一块，把一个人从头到脚都画下来。

从杂志上找到一张模特的全身照。男女皆可，动静皆宜。换一种绘画工具（如果在练习一里用了铅笔，那现在可以试一下钢笔或蜡笔）。

这个练习需要定时，所以请准备好计时设备。你将会有3秒的时间去画身体的每个部分。再次重申，不要让笔离开纸面。

- 从头开始。
- 移到左脚。
- 再到左手。
- 移到脖子处，再回到右手。
- 再画右脚。
- 画完身体的剩余部分和衣服。

你的纸现在看上去应该是这样的。

注意：我也不是总能画得很理想。我把这些叫作“实验品”或者“成功的败笔”。在这个例子里，我把头画得太大了，还尝试交替使用了不同的绘画工具。我总是会做这样的实验，它们能为以后的创作提供灵感。

