

美国时装画 技法教程

PEARSON

Prentice
Hall

随书赠送
DVD一张

Fashion Illustration for Designers

[美] 凯特·哈根 著
张培 译

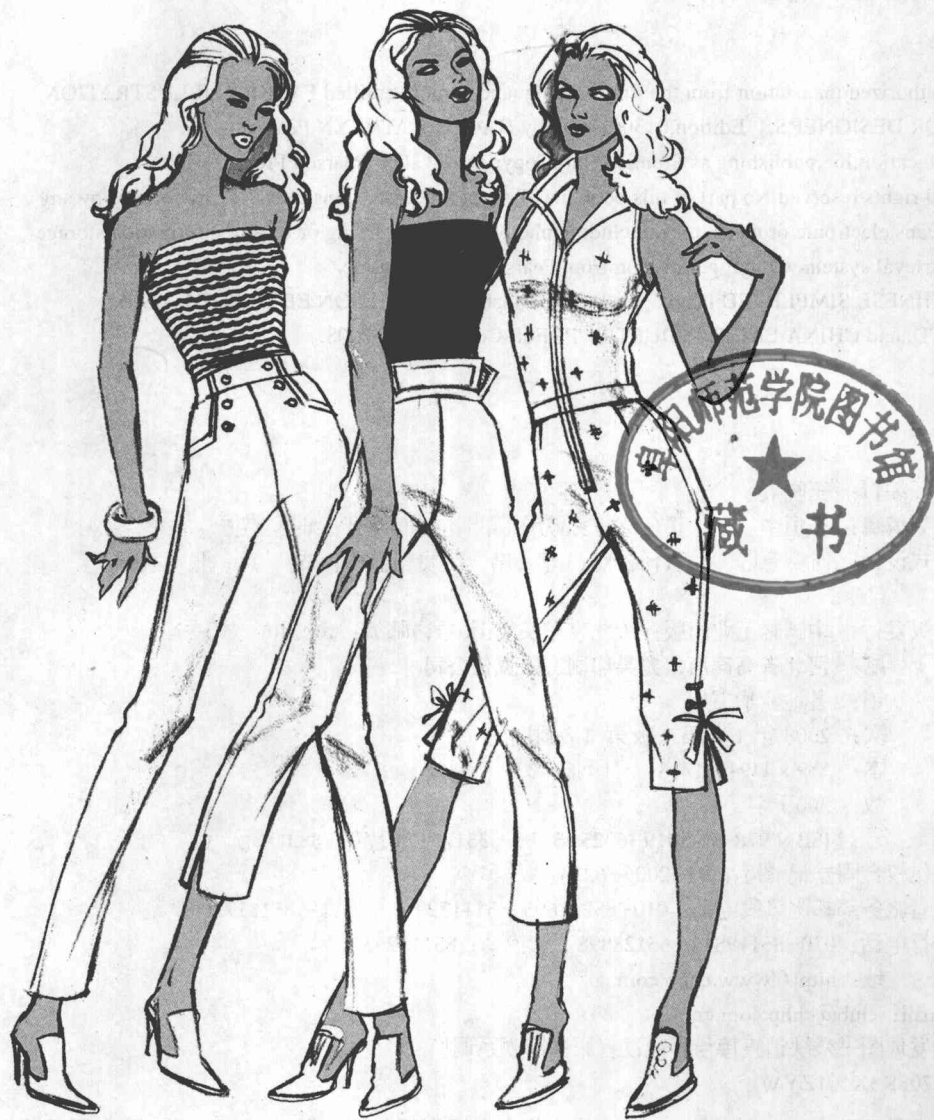

 中国轻工业出版社

PEARSON
Education

美国时装画技法教程

〔美〕凯特·哈根 著
张培 译

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国时装画技法教程 / (美) 哈根著; 张培译. —北京: 中国轻工业出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5019-6025-5

I. 美… II. ①哈… ②张… 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092262号

Authorized translation from the English language edition, entitled FASHION ILLUSTRATION FOR DESIGNERS, 1st Edition, 0130983837 by HAGEN, KATHRYN, Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall, Copyright © 2005 Pearson Prentice Hall
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.
CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEAESON EDUCATION ASIA LTD., and CHINA LIGHT INDUETRY PRESS Copytight © 2008

责任编辑: 王晓晨

策划编辑: 王恒中

责任终审: 劳国强

封面设计: 时空意匠

版式设计: 时空意匠

责任校对: 李靖

责任监印: 胡兵 张可

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 河北省高碑店市鑫昊印刷有限责任公司

经销: 各地新华书店

版次: 2008年1月第1版第1次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 33

字数: 300千字

书号: ISBN 978-7-5019-6025-5/TS · 3517 定价: 88.00元

著作权合同登记图字: 01-2006-6223

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-85119845 65128898 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

60708K3X101ZYW

本书封面贴有Pearson Education(培生教育出版集团)激光防伪标签。无标签者不得销售。

关于作者：

凯特·哈根是一位名副其实的艺术师，她毕业于Parsons时尚设计学院，拥有美术学士和硕士学位，在过去的20年中一直担任洛杉矶Otis艺术设计学院的教授，常年致力于研究、展示、教授各种文化风格的艺术绘画。她在服装设计教学领域中不断耕耘着，Prentice Hall出版社还出版过她的其他两本著作。她的第一本著作，作为各高等院校服装设计专业的教科书，至今还广泛地流传于美国和海外各国。

《新锐时装插画》

作者：[英]道伯尔 编

开本：16开

定价：68.00元

简介：本书是一本当代国际时装画大师的最新作品集，它融英国、法国、德国、意大利、日本、美国、中国等十几个国家的30位大师120余件作品。这些作品不仅时尚而且风格迥异、技法超俗，是时尚绘画者的最佳参考。

《时装设计速写》

作者：王首明 王恒中 编著

开本：大16

定价：22.00元

简介：本书主要是给搞时装设计的朋友们提供一个建议——学习画时装速写。目的是可以使我们提高速写能力，同时，还能使我们关注时尚、关注设计、关注品牌、关注时装大师。使我们的绘画基础训练尽快地与专业设计接轨，完成写生速写的转换，从而提高我们的速写水平并增加我们对画速写的兴趣，为专业设计打下基础。

《美国时装画技法》

作者：[美]Bill Thames 著

白湘文 赵惠群 编译

开本：大16

定价：38.00元

简介：这是一本流行于世界的时装画技法书，在国内十余年来一直畅销不衰，已经成为服装院校学生学习时装画的一本必备参考书。全书分为四个部分，即人体绘画、服装绘画、织物绘画和时装艺术画廊。绘画方法讲解详尽细致，举例生动实用，第四部分时装艺术画廊展示了大量的世界级大师的作品。

谨以此书献给

我最亲爱的 Otis 艺术设计学院的“家人”和我那些勤劳聪慧的学生们，
他们是我前进的不竭动力。

我前阵子曾想过，这本书应该献给谁。五岁那年的冬天，我随同父母来到北京，开始了我的艺术之旅。在那些日子里，我经历了无数的挑战和困难，但正是这些经历让我成长为一个更加坚强和自信的人。现在，我带着这本书，回到了 Otis 艺术设计学院。这本书是我多年艺术创作的结晶，也是我对艺术的热爱和追求的体现。我希望这本书能够成为你们前进的动力，让你们在艺术的道路上不断前行。谨以此书献给我最亲爱的 Otis 艺术设计学院的“家人”和我那些勤劳聪慧的学生们，他们是我前进的不竭动力。

这本书是我多年艺术创作的结晶，也是我对艺术的热爱和追求的体现。我希望这本书能够成为你们前进的动力，让你们在艺术的道路上不断前行。谨以此书献给我最亲爱的 Otis 艺术设计学院的“家人”和我那些勤劳聪慧的学生们，他们是我前进的不竭动力。

前言

服装设计师们是伟大的、富有创造力的群体。他们通过设计服饰帮助人们创造出新的形象。这些极富创造力的设计师们通过绘画，与图案设计师、生产人员、销售人员以及企业的领导们进行着沟通与交流。同样，设计师的绘画也能将媒体、店家、赞助商等吸引来，将自己思想的结晶介绍和传播于世。当然，糟糕的服装设计绘画作品也会给交流和沟通带来一系列的麻烦。没有好的绘画技巧，再好的设想也没有人能看得出来。

能够用可视的方法与外界进行沟通的服装设计师们在当今的世界中占有很大的优势。我二十多年的工作目标就是帮助学生们进一步提高绘画技能。这么多年以来，我已经培育了很多届富有天赋的学生们了，同时我也从他们身上学到很多东西。

正因为我对人物绘画有着极大的热情，我愿意十分高兴地把我多年来经验所得和你们分享。时尚变化不定，一阵一阵的潮流来了又去了。但是不管服饰、妆容和发型怎么变换，打造时尚流行的外表始终至关重要。所以，文本上的绘画技法其意义就不仅仅是绘画本身而已，它还具有塑造改变人们形象的多重元素。

循环变换的时尚，在其外表之下还包含着文化的产物，时尚能如实地反映着社会，同时也被社会所影响。如果能够意识到这一深层的内涵，将会更好地促进设计行业的发展并且提高对这一行业评论的深度。正因为如此，所以本书中将会简单地做一些历史性的考察并且给出了时间线索，以便于帮助读者更好地理解在某一特定历史背景下时尚业的发展状况。

很多学生通常都会担心自己学不会绘画技巧。就我的经验而论，我可以向这些学生再次保证，任何一个努力地、严肃地对待这一行业的学生，最起码都可以学会真正地观察事物，我认为这是掌握好绘画技巧最基本的一步。因为认真地观察和研究人体外在结构是使自己的设计思想被他人

理解的有力保证。

我所教授的课程，最基本的理念就是相信每一位学生都拥有独特的创作潜能，它等待着被正确地开发，然后开花结果。这就意味着，对于任何的问题都没有确定的答案，每个人都必须自己努力寻找最适合自己的表达方式。换句话说就是，“怎么管用，怎么来。”尽量地尝试每一种绘画的工具，最后每一个人都非常有可能寻找到最适合他自己的绘画语言。从结构入手，从分析解剖的角度，以绘画独有的方式去感知不同的事物，这将会给正在学习绘画的人们很大的帮助。

除此之外，我还认为，设计和绘画二者之间是不可分割的，是互相依赖的。好的绘画技巧能够给设计添光加彩，反之亦然。所以，这两个方面在本书中都会涉及到。

我给这本书的每一个章节都定下了目标并且向你们提供了步骤的方法说明和达到目标的检测办法。每一页书都集中探讨了一个或几个问题，重点将会从不同的角度反复地讲述。

在做了大量的工作之后，我还将专门用一章的篇幅来谈谈绘画的工具和不同的表现手法。我的目的是想让你们知道，即使缺乏像我一样的专业绘画技巧，你仍然能胜任一些事情。而且我很鼓励大家尝试探索新鲜的绘画技法，我告诉你们，这是很有意思的。

在书中，我还介绍了其他一些工具，像模板、比例尺以及一些绘画的原则等。

最令我感到激动的是，我的书中有一章是专门来写怎样使用色彩的，而且还有配套讲述绘画技巧的光盘。我认为这些对于任何展示教学的教材来说都是足够的。

富有创造力的人们往往都是忙碌的。我希望我的书能够帮助你们快速有效地达到你们的目标，你的五花八门的工具包和实用的绘画技法一定会让你周围的人大吃一惊。

最后祝你们画画愉快！

怎样使用这本书

格子花呢

这本书有两种看法：你既可以一章一章地往下看，也可以在遇到任何特殊问题的时候有重点地查阅，它可以给你提供技术上的支持。我尽我所能地详细介绍了绘画和实用的技法，所以，我希望这本书的目录和索引能够帮助你快速有效地找到你需要的信息。

书中每一章的安排顺序大致都是和我在课堂上教授的顺序一样。我们都是先学会掌握人体的基本形态和结构构成（穿浴衣的形态），然后，我们才开始加上衣服，将形体与着装融合在一起。在展示男士和小孩子的绘画技法时，我们采用了同样的讲述方法。

我知道很多教师都有他们自己的教学安排和练习，我在本书中和最后一章的后边也给大家提供了辅助的练习。这里边包括一些草图，可以帮助大家更好地完成练习，我过去的许多学生都做过这些练习，效果不错，对他们很有帮助。他们可以在草稿上大胆地尝试新的创意而不必担心弄脏他们自己的作品。你也可以将这些草图复制下来，以便可以反复使用——顺便提一下，我发现市场上最普通的打印纸就可以了，而且价格很便宜。

鸣谢

感谢 Teresa Shuff, 感谢她带领我进入出版的世界, 同时也感谢她成为我忠诚的好朋友。

感谢 Janice Stangel, 谢谢她给予我的鼓励和帮助监督出版这本书。

感谢 Vern Anthony, 我的编辑, 感谢他说服我和 Prentice Hall 合作出版这本书, 感谢他无尽的耐心, 包容我的新设想和新计划, 感谢他相信我的非传统的安排顺序, 更感谢他不断地给予我的鼓励。

感谢 Emily Bush 和她的 Carlisle 出版社的工作组, 他们真的是非常努力。感谢他们愿意和我合作, 我们一直工作得很愉快, 意见一致。感谢他们排除万难最终将这本书按时出版, 并且取得了艺术上的巨大成功。

感谢 Jackie Doyle、Pat Stiles 和 Mitra Rajabi, 感谢他们给予我的友谊、鼓励和对于我的作品的积极回应。

感谢 Julie Hollinger, 感谢她给我的作品带来好多的创意、有价值的设计和绘画作品。

感谢 Sumi Lee, 感谢她提供的超级棒的公寓并且感谢她愿意加入这本书的创作。

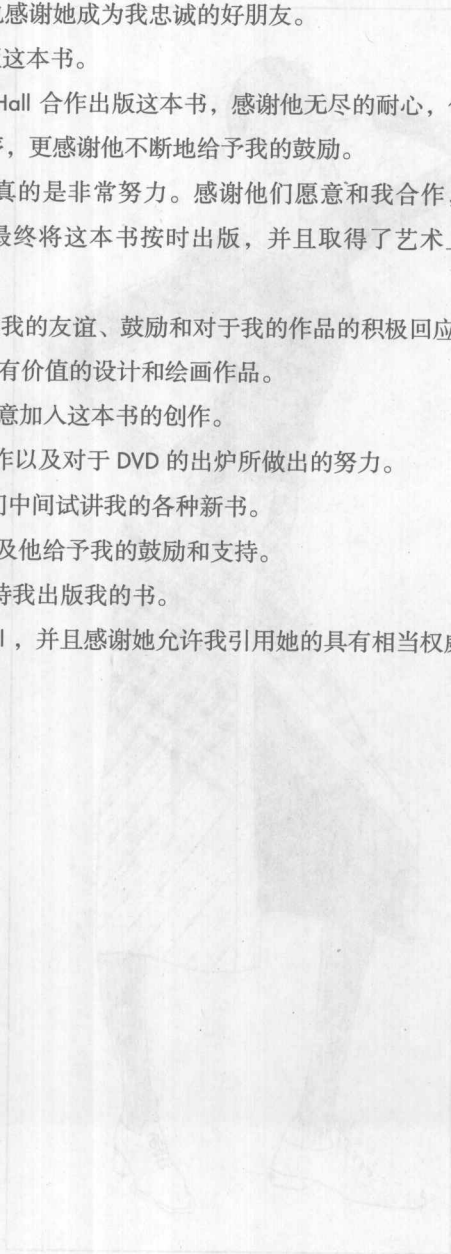
感谢 Kevin Kelly, 感谢他的帮助, 感谢他极出色的摄影工作以及对于 DVD 的出炉所做出的努力。

感谢我的院长, Rose Brantley 女士, 感谢她允许我在学生们中间试讲我的各种新书。

感谢 Bea Calderon, 感谢他提供的极有价值的商业建议以及他给予我的鼓励和支持。

感谢我的儿子们, Justin 和 Travis, 感谢他们多年来一直支持我出版我的书。

特别感谢 Helen Armstrong, 感谢她把我介绍给 Prentice Hall, 并且感谢她允许我引用她的具有相当权威性的图画技法教科书。

目录

第一章

拿出你的绘画工具 1

第一单元

手工工具 2

第二章

时尚女性： 创造你自己的时尚模特 25

第一单元

时尚的头部 26

第二单元

时尚的手臂和双手 60

第三单元

腿，腿，腿——当然还有脚 67

第四单元

时尚模特造型 78

第三章

时尚女装 99

第一单元

概述：服装、服装设计师 及其最基本的结构 100

第二单元

泳装女孩 125

第三单元

裤子和上衣 144

第四单元

连衣裙和裙子 176

第五单元

缝纫和套装 198

第六单元

秋季套装的层次 211

第七单元

晚礼服 231

目录

第四章 时尚男士 258

第一单元
男性头部画法 259

第二单元
姿态设计 268

第五章 时尚男性服装 287

第一单元
泳装 288

第二单元
休闲男装 295

第三单元
剪裁考究的衣服和套装 312

第六章 孩子们，孩子们 327

第一单元
婴儿和刚会走路的宝宝 333

第二单元
学龄前儿童：三岁到五岁 353

第三单元
六岁到九岁的孩子们 372

第四单元
十岁到十二岁的孩子 389

第五单元
十几岁的年轻人（十三岁到十七岁） 398

第七章 设计和展示多人服装 408

第八章 计算机设计 443

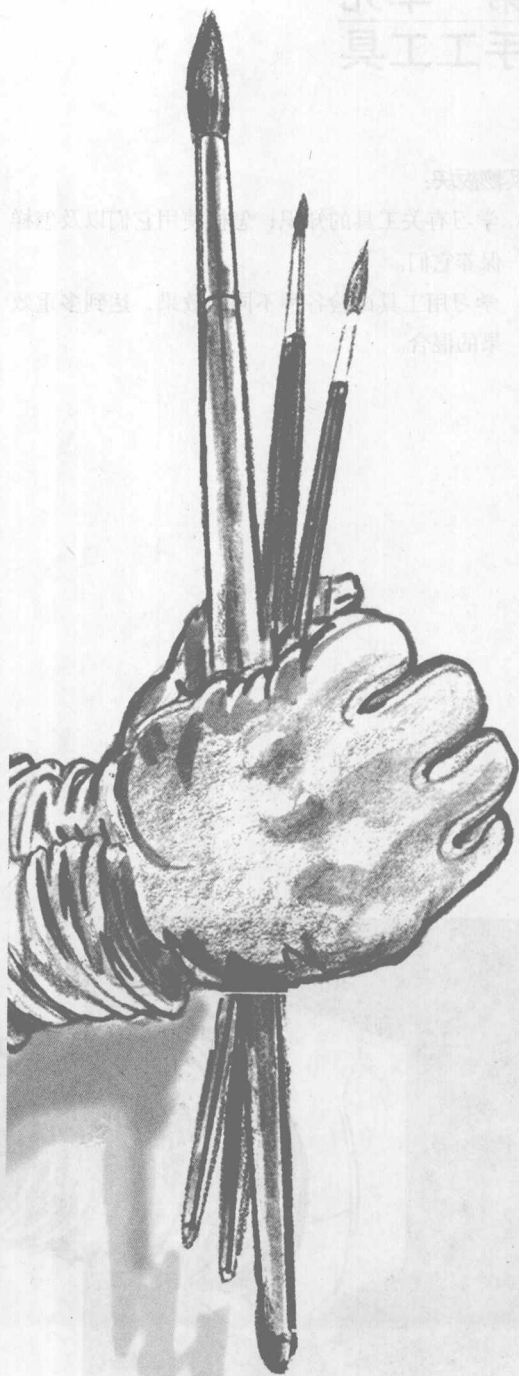
第九章 颜色，耀眼的颜色 457

第一章

拿出你的绘画工具

- 一些旧的工具（手工工具）
- 一些新的工具（计算机工具）
- 一些借来的工具（能带来灵感的材料）
- 一些你自己独有的工具（你自己的想象力和审美能力）

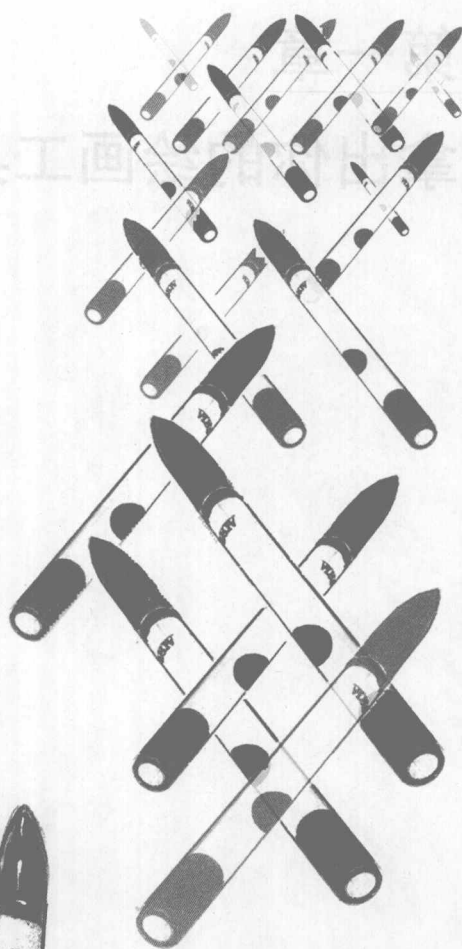
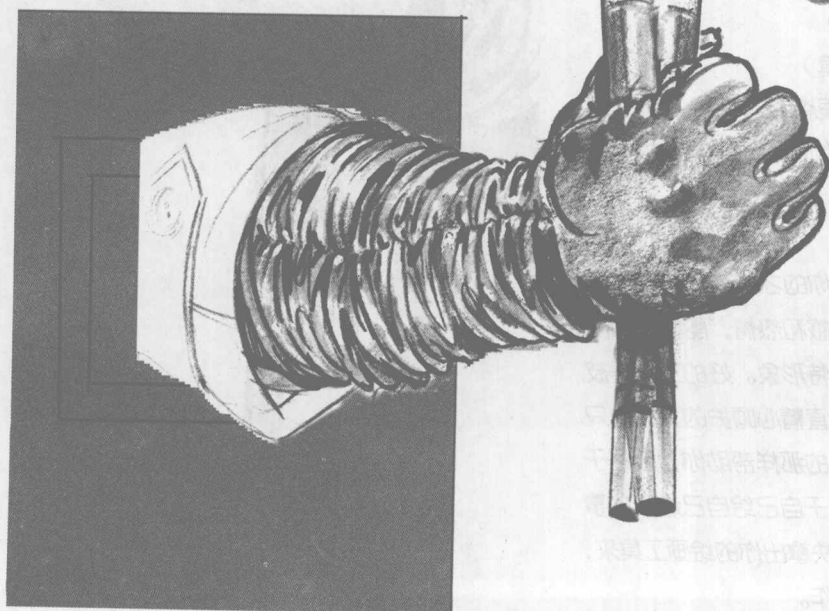
好的工具能够帮助你展示你的才华，能够帮助你创新，能够帮助你激发灵感和热情，能够帮助你展示头脑中想象出来的独特形象。好的工具是被精心挑选出来的，是被一直精心呵护的，因为只有这样，它们才能像预期的那样帮助你，服务于你。使用糟糕的工具就等于自己给自己选择的事业拖后腿。所以，现在赶快拿出你的绘画工具来，让我们开始我们的挑选工作。

第一单元 手工工具

实物板块：

- 学习有关工具的知识；怎样使用它们以及怎样保养它们。
- 学习用工具试验各种不同的效果，达到多重效果的混合。

工具：大的构图效果

如今学生们在挑选绘画工具的时候有很多的选择。从麦克喷笔到金银粉油墨，到可以模仿油画纹理质感的电脑绘画软件。这是我们这个时代的巨大优势，但是在你决定要使用哪种工具或是上哪种工具课程时，这么多的选择也容易让人迷惑，无所适从。

从大的构图角度来说，我认为你最主要的目标是决定选择什么样的工具和技法，能够最淋漓尽致地表现你的构想和才华。通过大量的试验，最终你会发现什么样的绘画工具和方法能够使你的想法呼之欲出，抓住人心，让人们盼望继续往下看你的作品。

一些实用的建议

1. 花一些时间，继续探索每一种你已经尝试过的绘画的方法和风格。只有深层次的创造性研究才能够使你充分理解每一种绘画工具的优点和缺点。仅仅一个设计是无法充分证明你已经了解怎么使用麦克笔，也无法证明你的作品是否适合使用丙烯酸颜料。

2. 尽量避免过早地定下自己的绘画风格。如果在不断地探索阶段突然停下来，会对你技能的发展和进步带来严重的阻碍。我给学生们的建议是，当你碰到技巧和风格问题时，“尽情地和它约会吧，但是请不要嫁给它。”

3. 扩展你的思路。也许你很擅长手工绘画，但是你应该试试将你的才能和计算机绘画结合起来，使你的作品更加散发时尚的光芒。我十分相信如果你掌握了多样的技巧，那么无论你走到哪里，你都会成为一个抢手的人才。如果你拥有使人印象深刻的绘画技能，而且可以与时俱进，很好地和高科技手段相结合，那么你已经拥有了强大的优势了。这一优势可以帮助你打开很多扇通往成功的大门，当然，反之亦然。

4. 在花钱之前，先花点时间仔细研究每一种

工具的特性，选择一种最适合你的工具和软件（从效果和价钱两方面考虑）。也许你得上网查查或者咨询一下身边的朋友、老师们，他们也许知道哪种产品是最好的。

5. 整理好并且呵护好你的工具。准备出一个足够大的工作空间，可以依次排开你的工具，在墙上贴一个工作板，这样你可以在上边贴上你的工作安排，以便你可以时不时地看看，了解自己的工作进程（工作板也可以用来粘贴一些可以带给你灵感的材料）。

6. 当你的老师做演讲或者作现场演示的时候，请注意他（她）用的是什么工具，按什么顺序使用以及怎么使用，并且将这些在笔记本上记录下来。因为即使你以为已经记住了，但是当你一旦有机会要演示这种特殊技法的时候，你还是很有可能会忘记重要的细节。

注意：如果可以的话，请尽量向老师要一份演示的文稿。

7. 对于能够给你灵感的作品，请认真地观察、研究，并且搞清楚可以用什么样的工具来达到这种效果。这么做可以帮你开拓许多新的绘画方式，扩展你的思路。

怎样开始

用图画的方式来阐释时尚，我们要达到的最主要的目标是画得快并且画得干净。这样你才能从你画的图上得到更多的灵感。用图画来展示你的构想，通常主要分两个步骤：绘画和着色。

绘画

让我们先来看一些专业术语和绘画工具。

绘画术语

1. 平面设计图 (Technical flats): 上边有服装的精确设计框架图。

2. 草图 (Croquis): 这是个法国词，原来的

意思是“快速描摹”。你快速地画一些草图，来展现你的设计构思，通常草图上的形体都很简单，和设计板上的框架是相吻合的。在正式完成之前，这些草图都是要经过再细致加工的。

3. **插画 (Illustration)**: 一种更为正式的设计草图，当然也是和设计板上框架吻合的。

4. **姿态 (Pose)**: 可以说是你设计的模特所使用的身体语言。不同的姿态可以让人们感受到不同的情绪，不同的姿态可以展现不同风格的服装。

5. **姿势 (Gestures)**: 是姿态的最基本构成部分。当实际写生的时候，姿势，展现了一个形体最基本的动作。

6. **骨骼构架 (Anatomy)**: 身体的骨骼和肌肉组织。

7. **结构 (Structure)**: 身体的立体构形。

8. **图解法 (Graphic approach)**: 以图解的方式在平板上绘画、着色，并给身体设计服装。

9. **线条效果 (Line quality)**: 线条粗细和形态的变化所带来的不同的视觉效果。

10. **剪影 (Silhouette)**: 给图画或形体添加单一的颜色。你可以用剪影的办法来画群体背景。

11. **合成 (Composition)**: 你的素描是以什么方式最后展现在纸上的，是否添加了除绘画以外的其他元素。

人体模特的画法

虽然想要画出好的素描作品并不一定要进行这项训练，但是学会从真实生活中出发将会使你的绘画水平更进一步。由于场地问题的限制，也许有很多的绘画学习班并没有提供实体绘画课程，所以我想你也许会另外寻找这样的训练场所，当然如果你有时间这么做的话。据我所知，有些文化中心或者绘画大师们会在他们的工作室里举办这样的课程。在那里，每一位在场的参与者都要出一部分钱作为模特的酬劳，而且，其实平均到每个人身上就不算贵了。

现在就给大家介绍两种我认为最有帮助的绘画课程：

1. **模特写生课程：**大多数人一提到模特写生指的是描摹裸体的模特。在写生课上，总是以不同的姿势开始，然后进入长时间的姿态描摹（时间一般在20分钟左右或者更长）。

优点：

在对象没有衣服掩盖的情况下对身体进行描摹，可以说是真正了解人体构造最好的方式。

缺点：

但是大多数的写生模特并没有像时装模特一样的身体结构比例。那么从这个角度来说，这一门模特写生课并不能够帮助你设计时装。那么最理想的方法是，你可以先进行一些实际写生课程，然后再进行时装模特绘画课程。

专业时尚模特描摹
工具：Tombo牌刷笔

模特写生

2. **专业时装模特绘画课程：**这一门课程是指对穿着时装的专业模特进行描摹。在我的课上，我的模特们，他们的姿态最长时间可持续25分钟，但是一般来说，模特的姿态持续时间为10分钟左右。一个简单的姿势则一般在30秒到4分钟之间。

优点：

1. 你可以了解到时尚的身材比例，怎么样给模特定风格以及怎样画身体上的衣服。
2. 你可以运用你练习的作品作为设计的插画草图。
3. 同时，你也可以请朋友帮忙，让他穿上有意思的服装，你也可以从中学到很多。

缺点：

你画得越多，你的技巧就会越好。其实，除了你将要花很多时间和精力来提高你的技巧以外，我想不出还有什么缺点可言。

绘画工具：铅笔

石墨铅笔：石墨铅笔就是铅笔。当人们提到它的时候，常常会想起上小学的时候用的2号铅笔（HB铅笔），经常用它来画画或写字。

优点：

1. 如果你想用2号铅笔画画，你在办公用品商店就能买到，当然了，非常便宜。
2. 真正的用来绘画的铅笔有很多种铅芯——硬的或软的，颜色深的或浅的都有。HB的铅笔是最适中的颜色，但是很多的艺术家们喜欢用软的2B或6B铅笔。
3. 绘图铅笔用橡皮很容易擦掉。

缺点：

1. 普通的绘图铅笔画出来的线条并不能像其他笔画出来的线条一样，给人以强烈的视觉效果。
2. 绘图铅笔的线条容易模糊，会弄脏你的作品。

Prismacolor牌彩色铅笔：

这种品牌的彩色绘图铅笔，有很多种颜色（大概有144种不同的颜色），当然还有很多其他品牌的彩色绘图笔也可以用来描绘或着色。但是就我个人来说，我很偏爱这种品牌的绘图铅笔，而且我经常用它们来做很多不同的尝试。

优点：

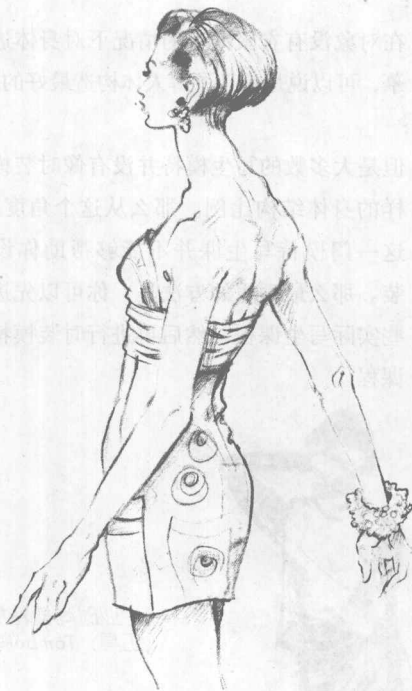
1. 在大多数的文化用品店里你都可以买到它们。
2. 它们的笔尖质地光滑，用它们来绘画会有一种不错的感觉。
3. 颜色很浓，比一般的绘图铅笔给人以更加强烈的视觉效果。
4. 如果你着色的工作比较多，那么给自己买一大盒麦克笔（至少要48至72种颜色的）将会是很明智的选择，因为它们将会满足你几乎所有的颜色需要。还有很多其他的功能，

像打光、着色、描轮廓、画出反光效果等。

5. 它们的颜色可以和麦克笔的颜色很好地融合在一起，所以你可以用它们来进行调整或与其他颜色混合画出阴影。你很快就会注意到，本书中的很多图画都是使用麦克笔和Prismacolor笔来完成的。这两种笔的融合使我的作品能够展现很好的视觉效果。

缺点：

1. 削铅笔变成了经常的工作（这样的话，为了提高效率，你需要一个自动削铅笔刀）。
2. 铅笔头很脆，容易折断。这样就会在你的画上留下一个黑点。
3. 在普通的本子上，铅笔的痕迹不容易被擦掉（但是可以被麦克笔覆盖住），所以不断地检查、修复是很重要的。但是，铅笔的痕迹在素描本子上很容易被擦掉。
4. 很贵——单根地买大概一根一美元，成盒地购买就经济多了。

专业时尚模特描摹
工具：Prismacolor牌彩色铅笔