

■国际服装丛书⑩

美国经典时装画技法·基础篇

Fashion Sketch book, 3rd E

[美] 比娜·艾布林格 著
徐迅 / 朱寒宇 译

中国纺织出版社

国际服装丛书 ⑩

美国经典时装画技法

· 基础篇 ·

[美]比娜·艾布林格 著

徐迅 朱寒宇 译

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是“仙童公司授权,美国纽约时装学院指定教材”之一,系统讲解时装画技法,实用、经典。内容由浅显处入手,易学易懂,读后可基本掌握时装画技法的要领,可操作性强,且画风具现代感。

Fashion Sketchbook by Bina Abling

Copyright © 2000

Fairchild Publications, Inc.

Second Edition, copyright © 1995

First Edition, copyright © 1998

All Rights Reserved. No part of this book may be reproduced in any form Without permission in writing from the publisher, except by a reviewer Who wishes to quote sources in connection with a review written for inclusion in a magazine or newspaper.

本书中文简体版经 Fairchild Publications, Inc. 授权,由中国纺织出版社独家出版发行。本书内容未经出版者书面许可,不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号:01-2002-0917

图书在版编目(CIP)数据

美国经典时装画技法·基础篇/(美)艾布林格著;徐迅,朱寒宁译.
—北京:中国纺织出版社,2003.2

(国际服装丛书⑩)

ISBN 7-5064-2332-4/TS·1584

I. 美… II. ①艾…②徐…③朱… III. 服装—绘画—技法(美术)

IV. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 102417 号

策划编辑:刘 磊 责任编辑:黄纪樟 责任校对:俞坚沁
责任设计:何 建 责任印制:初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街 6 号 邮政编码:100027

电话:010—64160816 传真:010—64168226

http://www.c-textilep.com

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

2003 年 2 月第一版第一次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:26.5

字数:557 千字 印数:1—5000 定价:49.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

出版者的话

中国服装从古代时期的璀璨到文化大革命时期的荒芜,再到今天的琳琅满目、美不胜收,其间的变化常常令人感叹不已。但目前,中国服装还缺少自己的世界级品牌,因而,使中国真正成为服装强国是业内人士共同的奋斗目标。

经过了数千年文明的沉淀,我们所处的时代面对的是全球文明的浓缩与融合。科技、文化与艺术的联手,使服装产业更具人性化、更迷人。中国加入世贸组织,更令中国服装产业在竞争与机遇面前凸显出永不衰退的活力和与时俱进的市场前景。在蓬勃发展的态势下,与国际接轨成为中国服装业的迫切需求。发达国家纯熟的市场运作经验,高效的管理模式,超前的设计理念,高超的工艺技术,品牌经营的成功经验等等,都成为专业人才求之若渴的知识。

在教育界,与国外知名院校联合办学已是大势所趋,这样既可充分发挥国内外优秀教育资源,又可提高学生在国际人才市场中的竞争能力,还能带动高水平的双语教材出版。

随着实用、简洁、年轻、多变的美国时装近年来在国际的走俏,整个美国时装界的号召力也在与日俱增。而美国纽约时装学院(Fashion Institute of Technology)作为国际知名的服装高等学府,其毕业生及在校教师在业界的杰出贡献更使之广享盛誉。其核心教材的特点是实用性极强,作者多是兼具企业运作和教学双重经验的精英、著名学者和教授。他们有丰富的实践经验,最知道学生学什么毕业后最受企业欢迎,也最了解企业发展中所遇到的突出问题是什么,应该如何解决。他们的教材大部分在仙童出版公司出版,多次再版,已成为海内外广泛使用的经典教材。

而著名的美国仙童出版公司(Fairchild Publications, Inc.)则以其服装图书、报刊的专业化出版而闻名于世,她所出版的各种服装教材、专著及工具书广为业界称道。其《WWD》报和《W》期刊是国际一流的权威专业报刊,在业界极具影响力。

为了拓宽国内服装业的视野,我社与美国仙童出版公司合作,精心挑选、引进出版了一系列专业图书,首批推出十本。其

中有美国纽约时装学院的部分核心教材：涉及服装平面制板、推板、立体裁剪等基础工艺，服装画技法等基础技巧，服装材料等基础知识，服装表演等国内相对薄弱的实务经验；还有国际上久负盛名的专业工具书：《仙童服装词典》、《仙童纺织词典》等。

我们欣喜于有机会、有能力为大家提供这样一套图书，热切期望能通过这种图书版权引进的形式，将国外的先进理念、经验介绍给国内的广大读者。在这批图书的选取、筹划、翻译等过程中，许多业界专家给予了热情的支持，所有参与翻译的学者们也都付出了辛勤的努力。在此，对仙童出版公司，浙江国际时装技术学院、康泰教授和其他参与翻译的老师，以及来自天津工业大学、北京服装学院、北京一莱佛士国际服装学院等院校的所有译者，致以最真诚的感谢！

中国纺织出版社总编辑

郑群

2002年10月

前言

我喜欢画时装画！希望当你看完这本书时，你能感受到这一点。我是怀着愉快和期待的心情来写这本书的。一张白纸犹如一张空白的画布，我可以将自己心中所想的那些美好事物画上去。我对画画的热情从未改变过。随着绘画技巧的进步，我对画时装画越来越投入。我学到得越多，就越热爱时装画。我从事专业时装绘画和教学工作已有 25 年了。但我从未感到过一丝厌倦。画时装画如同呼吸，成为我生命中不可缺少的一部分。我真诚地希望你也有同感。如果你热爱时装绘画，你将对画充满热情，我就是怀着这种热情来写这本书的。

无论你的绘画水平如何，我希望你学习每一课时，都能感到快乐。记住，享受学习中的乐趣这一点是关键。要估计你现有的水平；并能珍惜每一段学习的时光，鼓励自己坚持不懈。你的耐心和毅力会使你成为一个出色的画家和设计师。我是花了很长时间才学会时装绘画的。这就是为什么我要写这本书——因为我能确切地告诉你，我是怎样一步步拥有今天的成就。是的，学画画不容易。但请相信我，当你的绘画水平在练习中不断提高时，你将会感

到无比的快乐。

在时装的“对话”中，计算机技术的应用为时装绘画带来了更为丰富的创作空间。但是，它不能取代绘画的乐趣，也无法满足记下一个想法，或表达一种构思的需要。

在开始画时装画之前，首先要认识到“画什么”和“怎么画”。学习画时装画的第一步是仔细观察所画的对象、服装款式以及选择绘图工具。我们的观察对象是时装人体造型、织物外观和服装细节设计。在新版《美国经典时装画技法·基础篇》中，我们主要依据对所有的简单细目分类，来理解整体并确定类型和目录。通过尽量少的文字叙述，利用明确的简图讲解，来达到最大限度的形象说明。本书为学习者提供了实用的绘图技巧，以及如何从细微处着手，对复杂的时装进行观察的方法。本书运用浅显易懂的语言，循序渐进地阐述了绘画针织物和服装细部技巧的各个方面，帮助学习者去熟悉设计过程。在这个版本中包含的内容更加广泛。它包括男性和儿童时装画的篇章和更为丰富的女性时装人体的章节。新版中还加入了全新的、有关模特儿写生的章节。整本书所涉

及的流行术语已被修改并更符合现代用法,但仍然遵循绘画和时装的传统定义。另外,书末附有“服装绘画图库”,用来图解服装业中基础造型设计的服装术语。

近年来,我利用每一个可能的机会,搜集有关怎样正确表现时装画的知识。本书中,我已经阐述了一切我掌握的关于时装画的知识。你会发现那些清楚、准确的说明,将使你很快地具备设计能力。本书未涉及最先进的技术问题。时装款式和绘画技巧将在后面陆续阐述。使用这本书时,你要抓住要点。书中的每一页都将使你增长技能,提高你画时装画的能力。

我毕业于纽约的牧师设计学校。从那时起,时装绘画便成为我的工作、爱好和生活中最大的乐趣。在教学中,我不断地、主动地从我的学生那里吸收全新的绘画理念。不断地施展天赋是一件令人愉快的事。创作的过程和个性相连是很有吸引力的。我一直被我的学生们的潜力所感动。我和这么多的初学者一起工作。他们都在画时装画时感到无从下笔。我告诉他们要放松心情并享受学习的乐趣。难道还有什么会比时装绘画更有趣呢?

这本书凝聚了我所有的知识及教学经验,并以此来帮助你学习时装绘画。当

你拿起笔,面对画纸的时候,希望你能享受时装绘画的乐趣,并在本书的引导下获得成功。

我要感谢许多对本书提出宝贵修订建议的读者。

致谢

感谢沙娜、艾格纳希尔、丹纽特、劳拉以及所有的班级模特儿。他们用自己的才华帮助我们完成了创作过程。感谢查梅尼和多瓦娜对模特儿画这一章的贡献。我谢谢同事们的鼓励,尤其是比尔·兰斯特里在时装艺术领域所给予的帮助,理查德·罗斯菲尔德的创造性技法,以及菲利斯·达克斯特和米歇尔·布赖恩特的帮助。

非常感谢儿童出版社的一贯支持,尤其是总编辑奥尔加·科恩特泽斯和艺术总监玛丽·西纳为这本书的加工润色。我向贝蒂阿姨致敬,她一直鼓励我坚持自己的理想。我衷心地感谢她的支持。还要感谢我的丈夫,在我画了一整天,而当天仍要写作时,他总是鼓励我要坚持自己的理想和追求。谢谢你, 弗雷迪。

比娜·艾布林格

1999 年

目 录

工具及其特征	1	脚部的画法	56
		鞋的画法	58
第一章		男鞋的画法	62
时装画人体比例	5	女鞋的画法	63
时装画人体基本形的学习	6	手的画法:结构和外形	64
人体基础比例的画法	8	人体的转折点	68
辅助线	10	手臂和腿的转动	70
人体解剖的解析	12	手臂的画法	71
时装画人体与真人体的区别	14	小结/作业	72
时装画人体的绘画步骤	16		
上半身草图	20	第三章	
下半身草图	21	模特儿写生	73
人体徒手画	22	姿势的组成	74
速写步骤	24	躯干	78
速写	26	倾斜度	82
侧面人体的画法	30	重心平衡线	86
侧面人体	31	承重腿和重心平衡线	90
侧面人体姿势	32	手臂	94
以重心平衡取动态	34	小结/作业	98
前中心线的重要性	36		
动态人体的画法	38	第四章	
丰满体型	40	头部时装画	99
小结/作业	42	头部的画法	100
		脸部五官的画法	107
		脸部的菱形画法	110
第二章		脸的角度和块面	112
基本人体形态	43	头发轮廓	114
腿部的画法:结构和外形	44	头发的画法	116
了解腿的动态姿势	46	各种发型的画法	118
手臂的画法:结构和外形	48	帽子的画法	120
手臂的透视画法	50	小结/作业	124
腿部的透视画法	52		

第五章

男性时装画

男人体的画法	125
男人体基本形的学习	126
男人体/女人体的动态姿势比较	128
男人体腿的画法	130
男人体腿的姿势	132
男人体手臂和手的画法	133
男人体的动态姿势	134
男人体着装画	136
套装的画法	138
男装细部	140
男性头部的画法	142
男性发型的画法	144
男人体的着装比例	146
男装的传统画法	148
男装速写	150
时装画家:	154
弗雷德·布伦纳	156
史蒂文·布罗德韦	157
埃德尔多·纳塔尔	158
比尔·兰斯特里	159
早期男装时装画实例(1990 ~ 1930 年)	160
小结/作业	162

第六章

儿童时装画

不同年龄的儿童群体	163
儿童体的比例画法	164
儿童手臂和手的画法	166
儿童腿和脚的画法	168
儿童体的各种姿势	170
儿童体着装画	172
儿童头部的画法	174
儿童发型的画法	176
儿童时装画草图	178
儿童时装画风格	180
时装画家:	182

凯利·辛普森	184
索非亚·罗曾布拉特	185
乔凡娜·费尔南德斯	186
金伯利·凯奇	187
早期儿童时装画实例(1920 ~ 1930 年)	188
小结/作业	190

第七章

服装与服装细部

重心、角度和透视的运用	191
对领窝线和领子的理解	192
袖子的画法	194
人体着装画: 裙子	195
喇叭裙和褶裙	198
百褶裙	200
人体着装画: 裤子	202
女衬衫的画法	204
女西装的画法	208
女式短上衣的画法	210
女式外套的画法	212
荷叶边的画法	214
瀑布状褶边的画法	216
垂褶的画法	218
抽褶的画法	220
伸缩装饰缝的画法	221
绗缝的画法	222
设计细节在服装中的运用	223
古典式垂褶	224
首饰	226
太阳镜	230
服饰配件	231
小结/作业	232

第八章

时装画的基本着色技法

条纹	235
各种格子、条格纹和苏格兰方格纹的画法	236
	238

图案	240	肤色的画法	310
织物纹样的缩小	242	麦克笔的使用	312
影调	244	草图和完整型时装画的色彩运用	313
麦克笔的绘画步骤	250	脸部和发型的色彩运用	314
绘画性影调	252	用麦克笔画男装	316
厚织物	254		
织物的表现	256	第十一章	
各种黑色调的表现	260	款式平面结构图和规格图的	
小结/作业	262	画法	317
第九章		平面结构图的绘制	318
针织服装的画法	263	平面结构图的绘制类型	322
针织服装的画法	264	平面结构图的布局	324
毛衣的画法	268	徒手画平面结构图	326
罗纹组织	272	平面结构图的比例	328
针织装饰设计	274	平面结构图和规格图	330
针织图案	276	规格图	332
针织服装的色彩表现	278	规格图的款式尺寸和细节	334
小结/作业	280	童装平面结构图	336
		男装平面结构图	337
		平面结构图的绘制技巧	338
第十章		系列设计的款式平面结构图	340
服装设计图和时装绘画	281	时装画与平面结构图的组合	344
以服装定动态	282	小结/作业	346
动态人体着装	286		
人体姿势语言	288	第十二章	
姿势的对比与统一	290	布局图	347
外观与着装感受	292	布局的构成	348
设计图与时装画	294	时装人体和服饰配件的组合	350
人体动态设计	296	布局图中的空间和形态	352
服装设计草图	298	时装人体的组合	354
时装画家:		布局选择	356
门德瓦尼·门罗	300	人体动态的自由组合	358
克利夫·珀希斯	302	小结/作业	360
理查德·罗斯菲尔德	304		
格伦·图恩斯图尔	305	附录	361
早期女装时装画实例	306	服装绘画图库	362
小结/作业	308	易出现问题的部位	390
上色	309		

工具及其特征

纸

纸的品种是多样的,其使用效果也有所不同。你已经仔细看了这本书的封面,并发现它是哪种纸了。最普通的素描纸有两种外观:一种表面有点粗糙像“牛皮纸”;另一种表面光滑像“金属片”。其使用的效果很不同,因此要先试用,看看哪种更适合你。表面光滑的素描纸很容易画上去,特别适合用钢笔;粗糙的素描纸画起来比较慢,适合用铅笔。麦克纸在透明度、白色、可使用性上也有所不同,使用时至少需要试用两种不同品牌的纸张,以作比较。一般使用纸的正面,因为纸的反面绘画效果有可能不同。水彩纸有成本的和单张的。最常用于水彩纸是单面有像卵石花纹肌理的那种,这样粗糙的表面有利于作画。粗糙的纸张具有高度吸水性,但画起来比较费时。

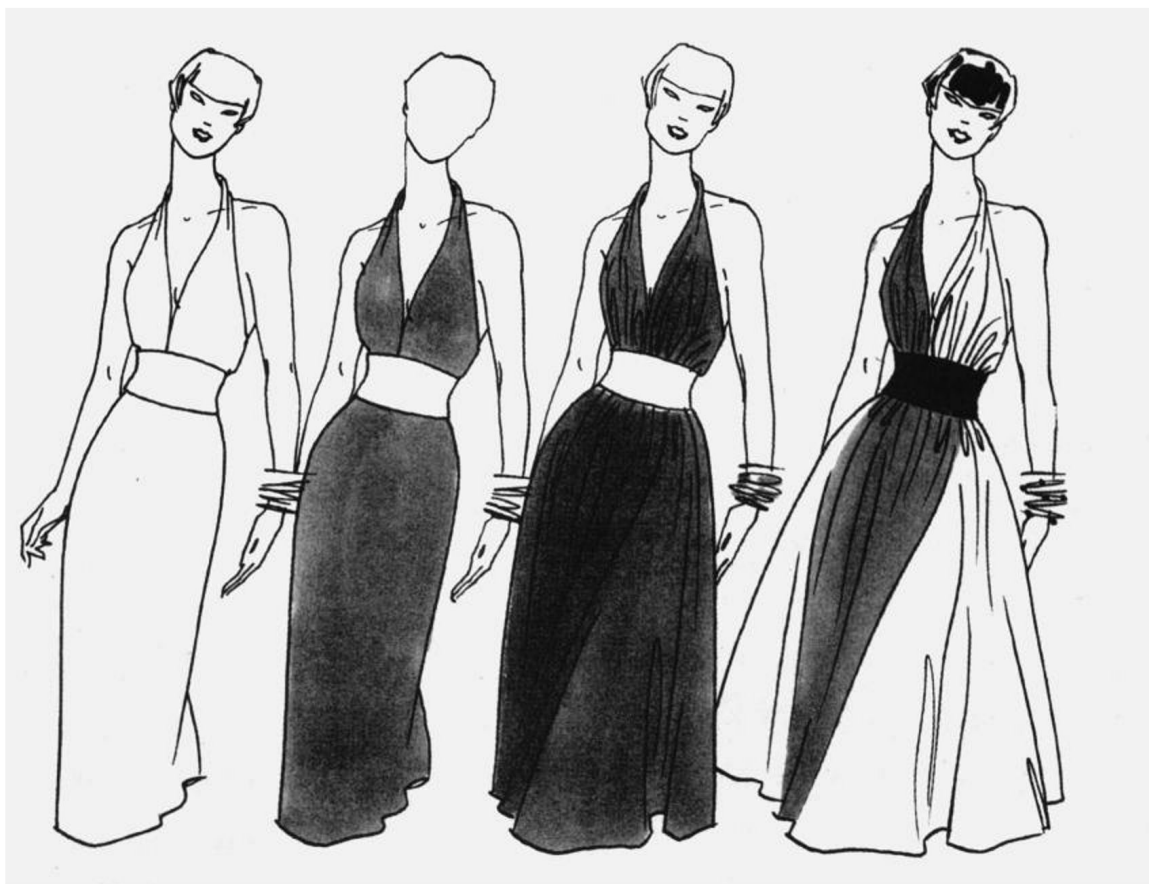
拷贝纸(描图纸)

同其他纸一样,每家造纸公司都生产不同的拷贝纸。拷贝纸在厚度上和透明度上都有所区别。有的拷贝纸十分平滑,可用于处理所有的针织品图样;有的质量稍差些的拷贝纸一般不会得到广泛使用。大多数的拷贝纸都用于临摹或画初稿。除了透明度外,所有的拷贝纸使用起来都有局限性。当然,它们对修改很有效,并且可以用于临摹效果图。

石墨/乌木色的铅笔(绘图铅笔)

乌木色的铅笔外形是铅芯外包有塑料外壳。石墨铅笔看上去与普通铅笔相似,外面包裹着木头。它们的不同点是绘图铅笔的笔芯有硬铅和软铅之分。H型为硬铅,B型为软铅。使用前,要先比较两种型号铅笔的深浅度。这两种铅芯都较易碎。如果铅笔掉在地上,木头里的铅芯将会裂开并很难成形,因为铅芯会沿整个笔杆碎裂。另外还有一种自动铅笔,铅芯要放在笔壳里使用。同样,这些铅芯也分为H型(硬铅)和B型(软铅)两种。

彩色铅笔

你需要准备三种彩色铅笔：硬铅彩色铅笔；软铅彩色铅笔；水彩笔。一般而言，铅笔中的铅芯越粗，铅芯越软，颜色越深。硬铅彩色铅笔可以画出更加挺刮的线条。水彩笔则介于这两者之间。要掌握每种彩色铅笔的使用特点，因为不同类型的彩色铅笔在绘画中将表现出不同的效果。

钢笔

钢笔和麦克笔一样有多种笔尖，包括细的、凿状的、粗的和中粗的。这些笔尖有些是毡制品，也有金属或塑料笔尖。有些钢笔是防水或永久性的。也就是说当你在纸上用时不会渗透。因此需要经常测试你的钢笔的性能。

软笔

一种类似画刷形笔尖的钢笔。有些软笔按笔尖宽度的不同，分为2号或7号画笔。除了黑色，也有彩色的。使用前要试用黑色的软笔，因为有些黑色偏微红色；而另外一些往往比纯黑色要偏灰。

麦克笔

麦克笔有许多不同的生产商。一些公司使用不同的化学剂作为着色剂。因此试用所买的任何一种麦克笔时，要确信它是“湿的”——不干燥，并看它能否和其他品牌的笔共同使用。大多数麦克笔是可以一起使用的。麦克笔有多种笔头和颜色，有些是有毒的。记住每次使用后要盖紧盖子并使它远离儿童。

色粉笔

一种笔状的粉笔，外壳包有螺旋状材料并露出笔尖。白色的色粉笔常用于厚的复制图上，来突出可能在图层中被掩饰的细部。

水笔

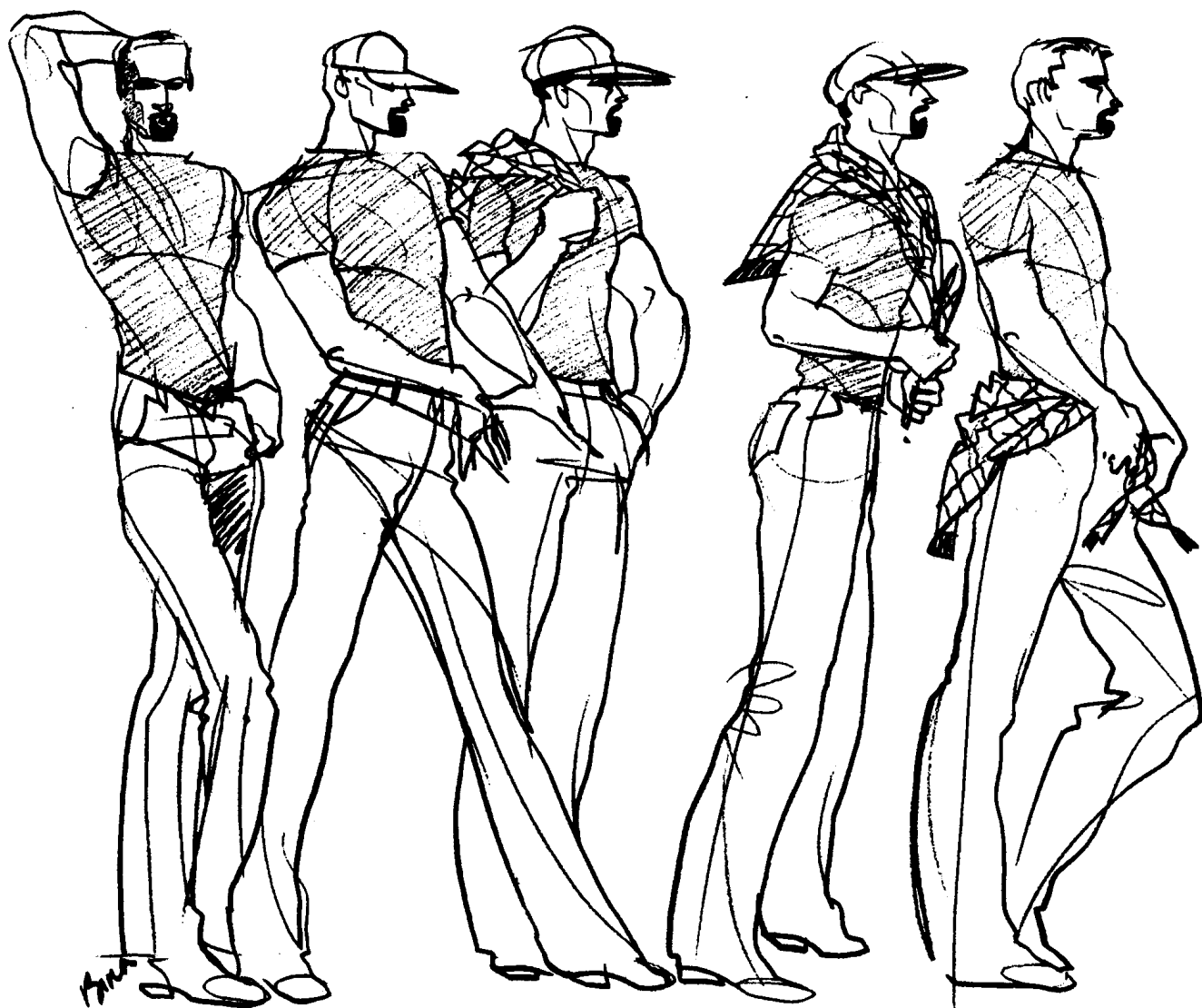
树胶水彩颜料和水彩颜料都是与水混合的。树胶水彩是不透明的而水彩是透明的。这些颜料常用于淡彩画。要通过尝试才能选择适合的一种。这些颜料的色彩变化丰富，任何一种单色都有从浓到淡多种色调可供选择。通过在颜料中加水比例的练习可以保证你不会加水过量。树胶水彩颜料和水彩颜料是完全不同的，但它们可以在一幅画中一起使用。墨水也可以用，若与水彩一起用，墨水的颜色更亮，用起来效果更好。

毛笔(笔刷)

毛笔有不同的尺寸，一般有 0~12 号。除了笔头(可以是尖的或平的)的尺寸不同外，它们所用的毛或纤维也很不同。

有些毛笔是用天然动物毛发制成，这种是质量最好的，它们不会粘在一起或变形，因此最耐用。如果你买到一支好的毛笔，要好好保养。每次用后要洗净，并使笔头朝上放置，这样不会使笔头弯曲。

第一章

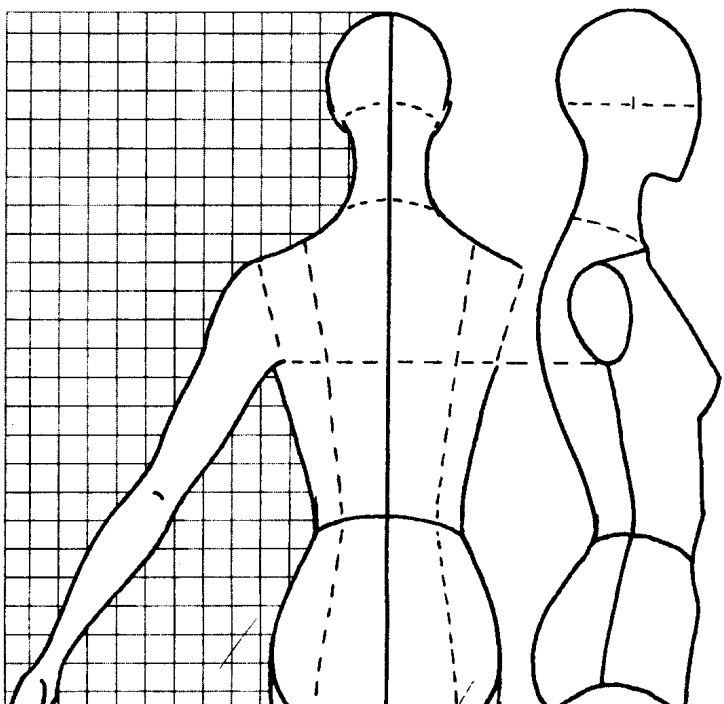
时装画人体比例

传统的人体艺术画中包含了解剖学知识,即骨头、肌肉以及人体的自然形态。在时装艺术中,传统的方法是模仿人体但又常常削弱自然体态,因为过分的真实会削弱设计的色彩。例如,现实主义画家笔下的女性人体是自然体形,即粗的躯干、宽的臀部。与此相反,理想主义画家笔下的女性人体与真实的女人体相比,有着修长而苗条的躯干和臀部。这种夸张的画法可以用来区别时装画和传统艺术人体画。莫丁格列尼是少数出色的时装画画家之一。他的修长苗条的时装人体,在当前的时装画中是很有代表性的。

本章将教你画时装人体的基本步骤;

包括从基本概念到实际运用的方法。为理解时装人体绘画,我们将分解人体结构(和服装结构线),然后再把它们综合成一个完整的人体体形。本书以简化的时装画人体比例绘制过程,让你学会并掌握时装绘画的方法。同时,可以用你自己的方式,来表现时装画人体。

学习本章将有助于你了解时装人体绘画的许多方法,包括正面和侧面姿势的画法、网格辅助的人体结构画法、人体速写,除了较为写实的画法外,还介绍了动态速写。在第三章中你将了解到有关模特儿写生的相关知识。你肯定会在学习了第一章、第二章后获得进步。

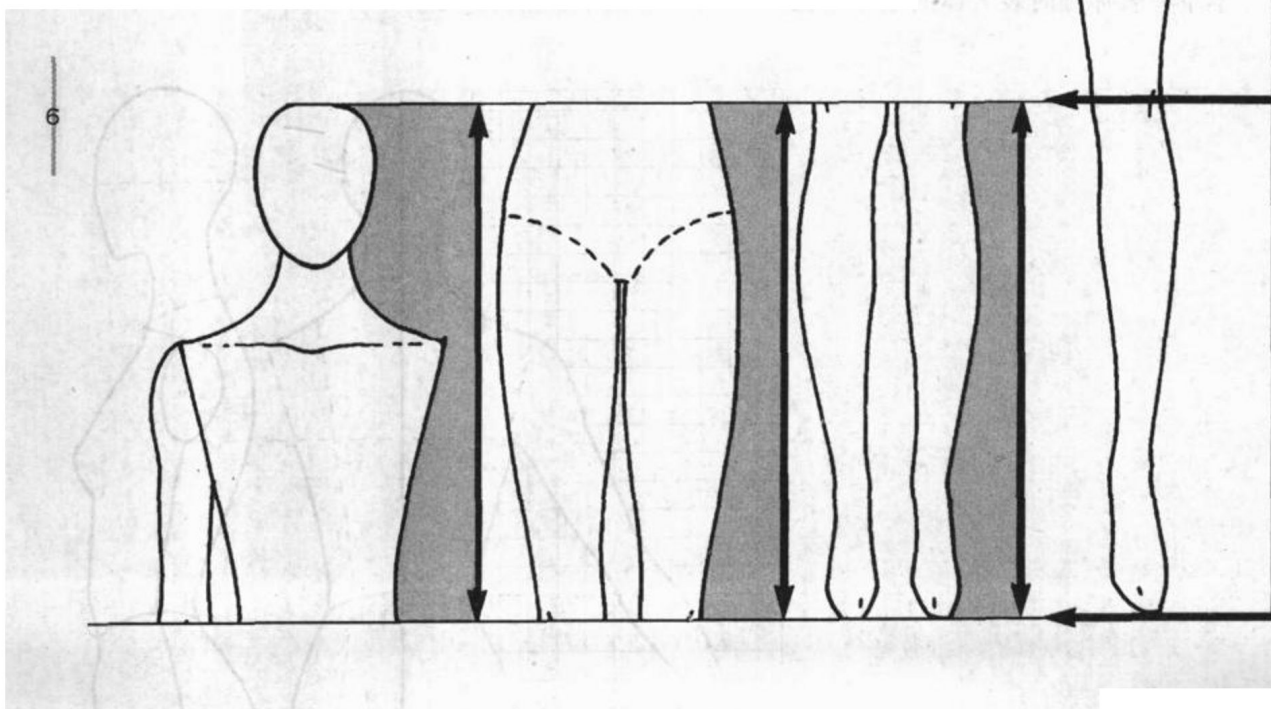
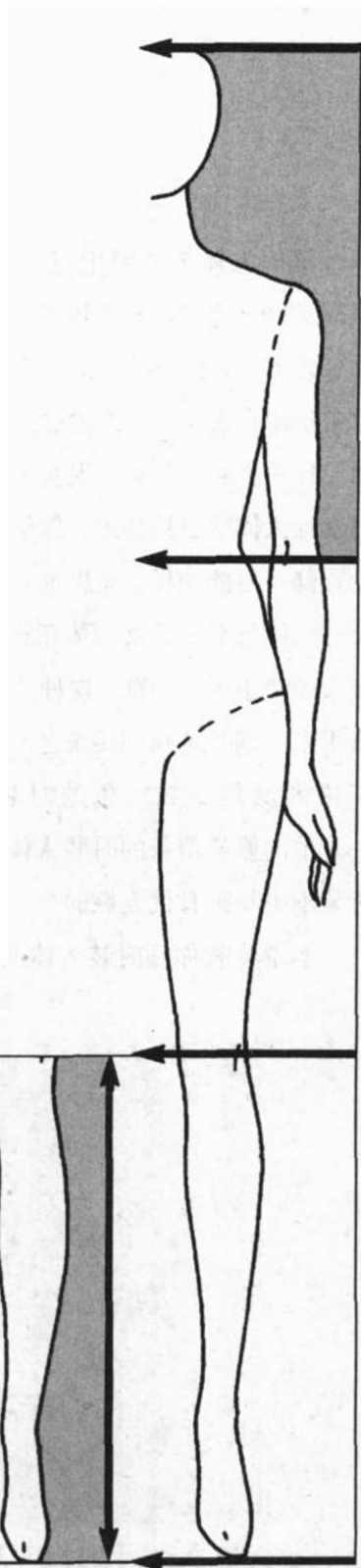

时装画人体基本形的学习

时装画人体的比例应随着服装自身的特性而改变。这些变化并不会改变人体的基本形状。我们将在后面详细介绍它。我们把人体结构拆分为几个部分，这样可以使你容易将它一部分接一部分重新进行组合。这种规律性的方法比其他方法更容易掌握。

其中两种最容易的方法是：把人体拆分为简单的两个部分或三个部分。

如下图所示，将人体分割成相等的三部分。第一部分是头部到腰节，第二部分是腰节到膝盖，第三部分是从膝盖到脚趾。

在这里,我们把人体分为相等的两部分。第一部分是从头部到躯干底端,第二部分是从躯干底端到脚踝(从脚踝到脚趾表示其余的长度)。

这些画法不考虑绘画时所采用的比例和尺寸。当你掌握了这些规律之后,你就可以把这些规律与你自己的方法结合起来,画出你自己的时装画人体。

