

■ 国际服装丛书①

美国经典时装画技法·提高篇

Illustration Fashion: Concept To Creation

[美] 史蒂文·斯堤贝尔曼 著

余玉霞 译

沈慧虹 审校

中国纺织出版社

国际服装丛书 ⑪

美国经典时装画技法

· 提高篇 ·

[美] 史蒂文·斯堤贝尔曼 著

余玉霞 译

沈慧虹 审校

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书提供了学习时装画艺术从基本概念到创作方法的系统、扎实的知识和方法。

全书分为四个部分。第一部分:时装人体,叙述了时装人体的基本概念(包括比例、平衡线、前中线、时装脸、人体类型)和画时装人体的多种方法(如剪开法、描摹法、块面法等)。第二部分:时装细节,讲述了如何画穿在人体上的时装,分析了从时装大形(依据历史)到领线、领子、袖子和上衣、裙子、裤子、披绕式服装、精装和附件等的基本原理和画法。第三部分:影调再现,是关于表现面料的感觉的,列举了条纹和格子、编织等特殊面料作为实例。第四部分:补充说明。包括作为一个时装画艺术家必须了解的其他知识,如男装、童装、体积感和整体处理等,这一部分也包括平面图的基本知识。

原著书名:Illustrating Fashion: Concept to Creation

原著作者:Steven Stipelman

Chinese language translation copyright © 2002 by China Textile Press

Copyright © 1996 by Fairchild Publications, Inc. All rights reserved. Published by arrangement with the original publisher, Fairchild Books, a division of Fairchild Publications, Inc.

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:01-2002-0914

图书在版编目(CIP)数据

美国经典时装画技法·提高篇/(美)斯堤贝尔曼著;余玉霞译,沈慧虹审校. —北京:中国纺织出版社,2003.2

(国际服装丛书①)

ISBN 7-5064-2333-2/TS·1585

I. 美… II. ①斯…②余…③沈… III. ①服装—绘画—技法(美术)②服装—绘画—作品集—美国—现代

IV. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 099092 号

策划编辑:刘磊 责任编辑:李爽 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:27.5

字数:644千字 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

国际服装丛书 ⑪

美国经典时装画技法

· 提高篇 ·

[美] 史蒂文·斯堤贝尔曼 著

余玉霞 译

沈慧虹 审校

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书提供了学习时装画艺术从基本概念到创作方法的系统、扎实的知识和方法。

全书分为四个部分。第一部分:时装人体,叙述了时装人体的基本概念(包括比例、平衡线、前中线、时装脸、人体类型)和画时装人体的多种方法(如剪开法、描摹法、块面法等)。第二部分:时装细节,讲述了如何画穿在人体上的时装,分析了从时装大形(依据历史)到领线、领子、袖子和上衣、裙子、裤子、披绕式服装、精装和附件等的基本原理和画法。第三部分:影调再现,是关于表现面料的感情的,列举了条纹和格子、编织等特殊面料作为实例。第四部分:补充说明,包括作为一个时装画艺术家必须了解的其他知识,如男装、童装、体积感和整体处理等,这一部分也包括平面图的基本知识。

原著书名:Illustrating Fashion: Concept to Creation

原著作者:Steven Stipelman

Chinese language translation copyright © 2002 by China Textile Press

Copyright © 1996 by Fairchild Publications, Inc. All rights reserved. Published by arrangement with the original publisher, Fairchild Books, a division of Fairchild Publications, Inc.

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:01-2002-0914

图书在版编目(CIP)数据

美国经典时装画技法·提高篇/(美)斯堤贝尔曼著;余玉霞译,沈慧虹审校. —北京:中国纺织出版社,2003.2

(国际服装丛书①)

ISBN 7-5064-2333-2/TS·1585

I. 美… II. ①斯…②余…③沈… III. ①服装—绘画—技法(美术)②服装—绘画—作品集—美国—现代

IV. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 099092 号

策划编辑:刘磊 责任编辑:李爽 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:27.5

字数:644千字 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,其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

译者序

在美国,有无数学生和时装设计人员师从史蒂文·斯堤贝尔曼学时装画,斯堤贝尔曼把这一套画法出版成书,受到市场的极大欢迎,许多学校把它用作教科书。这本书不仅系统严谨,而且深入浅出,循循善诱,因为斯堤贝尔曼本人就是著名时装学府纽约时装技术学院的教师,这本书的内容多年来是作为教科书用的,不仅考虑艺术技巧,而且关注学习方法以及学生在学习过程中的发展层次,正如作者在序言中所说的:“一个老师所做的不仅仅是灌输知识,而且要有助于扩展学生的内心世界,开发其最大的潜能。”现在,我院组织翻译这本书,首先也是作为教材引进的。

阅读和翻译这本书使我体会到的,不仅仅是知识、技巧和方法,而且是一种精神。

第一,是西方时装紧紧围绕着人体而发展的理念,所以,人体是学习时装艺术的基础。而人体又是不容易掌握的,在艺术学院,人体也是最难学习的部分,有没有使时装艺术的学习者速成的途径呢?既不降低学习人体的标准,又能使他们打下一个将来发展事业的坚实基础?作者给我们提供了一套方法。在透彻理解人体结构及其功能的基础上,斯堤贝尔曼先生化繁为简,设计了多种把握人体的方法,不仅可以使初学者正确而轻松地入门,即使是有许多经验的专家也会从中受益,获得顿悟和提高。

第二,是理论与实践相辅相成的方法。这得益于美国“实用主义”的文化背景,尊重现实、探求规律的学风所形成的理性稳健的学术品质。“理论”与“实践”是人认识和作用于现实的两种不同方式,是相辅相成的,专业的细化更要求主体方面的全面素质,作为学习方法,也是互动的。不断地进行一般原理的抽象,又深入到每一个具体细节磨炼独特技巧,保持知识的完整性和求知的乐趣,而不急功近利地断章取义,是这套方法的魅力所在。

第三,是准确性和美并重的时装画艺术。西方崇尚所谓的工具理性的文化,准确性是其基本要求,斯堤贝尔曼先生有一

整套方法来保证准确性，在合理的夸张与扭曲走形之间划了一条鲜明的界线。那么，时装画的目的是实用，而不是艺术创作，是不是到准确性就可以止步了呢？不！因为时装设计是一种艺术，是一种创造性的工作，而时装设计是通过时装画表现的，所以，在时装画上就要追求艺术性的高度，培养对形式和手法的感受，一句话，时装画艺术的高度是设计艺术表现的“平台”（这也是译本定名为“表现时装”的理由）。比如，本书作者的“线描”艺术之精纯完美，是令人叹服的，但在我们线描艺术的故乡，却丢掉了这个传统！目前，我国时装画在准确性和审美品质上都有进一步发展的要求。在我们把目标定位于市场，致力于设计高级时装品牌时，一种精练的时装画法对于表现精练的时尚趣味是必需的。

“不知道过去，也不可能为将来做设计。”这也是斯堤贝尔曼反复强调的一个观点。这本书在介绍人体理想和服装结构的时候，列举了大量的服装史资料，为我们描绘了一幅 20 世纪时装发展史的生动画卷。

我相信，这本书的翻译出版将给中国服装业学生和从业者甚至绘画艺术家提供极佳的教材和参考书，相信对于推动我国的服装教育和服装业的发展，乃至借鉴国外时尚出版物插图艺术都会起到应有的作用。

余玉霞

2002 年 12 月

- 注 1. 为了保持原著文风平易流畅、艺术性较强的特点，本译稿不在文中央注任何原文或注释。主要的译名对照集中在附录中，并加以分类和索引，以便于查考，一般不另加注释。
2. 专业词汇的翻译是很关键的。以往存在着较多不含意义的音译，或只有解释没有译名的情况，我们认为，译名的确定应该依据词源性质，尽可能真实地反映原意，凡描述性的术语宜作意译，凡借用特定人名地名等的应包含原名，比如 chemise 不翻作“查米斯”，而为“直筒衫”，tunic 不作“丘尼克”而为“套头统袍”，Cardigan jacket 不作“一种无领的组合套装”，而作“卡帝冈夹克”等，但是，对于已经有习惯译法的则尊重习惯译法。人名的译法是在尊重习惯译法的前提下，尽量准确音译，适当考虑人物个性色彩。

目录

引言	10
什么是时装画艺术	10
时装画家怎样发展	12
线条特性	13
艺术用具	14
其他用具和装备	17

时装人体

1 比例与时装人体	19
2 画时装人体	33
3 平衡线	39
4 前中线	43
5 姿势——运动与动势线	53
6 剪开法	61
7 描摹法	67
8 人体的简单块面	71
9 时装脸	77
10 手臂、腿、手和脚	101
11 怎样观察和筹划人体	111
12 人体类型	117

时装细节

13	时装大形	125
14	领线	145
15	领子	153
16	袖子	163
17	罩衫、衬衫和上衣	187
18	裙子的历史——裙摆与大形	195
19	画裙子	207
20	裤子	225
21	披绕、斜裁与荡领	239
22	精装	257
23	分析精装	267
24	附件	273
25	用附件装点人体	291

影调再现

26	基础影调	301
27	条纹与格子	333
28	针织	347

补充说明

29	男装	359
30	童装	373
31	平面图	385
32	体积	395
33	整体处理	407
	风格及其他	412
	附录	413
	人名表	413
	常用词汇译名对照及索引表	414
	后记	418

引言

什么是时装画艺术

服装有自己的生命，人体也有自己的生命，时装艺术是将这两者结合成为一个新的生命。一个时装画家能够再现并创造一种衣着，它能够传达某种情绪，建立某种风格或表明某种态度。时装画家能够创作出特定女性所穿的特定服装，并做得尽善尽美。

时装艺术是一款时装和一段历史的记录。最早的岩画就表现了人们的着装。纵观整个历史，不管哪个时代，当人们描绘某个人物，他的衣着都成为其社会生活中的地位的重要写照。当我们看萨金特或庚斯勃罗的肖像画，画中人都穿着自己认为最能够表现自己的服装。

在当代，我们看到时装艺术大师们如何以最恰当的服装来表现最时尚的女性。艾里克和布歇画的 20 世纪 40 年代和 50 年代的优雅女性——如温莎公爵夫人或玛丽妮·迪翠奇穿着夏普莱利、迪奥或巴伦夏加的设计作品，向我们展示了那个时期的极致的圆熟之美。肯尼斯·保尔·布鲁克笔下的芭比·帕利、格劳利亚·圭尼斯和雅克琳·肯尼迪使我们感受到 20 世纪 60 年代早期的洗练利

落。20 世纪 70 年代、80 年代安东尼奥的插图展示的是新一代年轻、时髦的女性如何打破成规,开启新风。

时装艺术也被百货商店用于形象设计。店面时装画往往在顾客看到其商标和店名前就先入为主。在 20 世纪 50 年代和 20 世纪 60 年代,德罗塞·霍得的钢笔水彩成为劳德与泰勒店的象征,伊瑟·拉森的水墨画使伯格道夫·古德曼个性彰显,肯尼斯·保尔·布鲁克和 J·海德·克劳夫的炭画是 20 世纪 60 年代和 20 世纪 70 年代波威·特勒店的标志形象。

我在《女装日报》工作时,时装画家们经常画巴黎高级女装,因为时装发布后相当一段时间里,照片是不允许发表的。所有零售广告也是时装画做的。

在设计领域,时装画更扮演重要角色。在开始一个专场设计之前,设计师要画草图,叫“小稿”,这是一个法语词,意为很小的略图。这种小稿没有细部,但表现了服装的比例和大形,包含了款式及装饰的大感觉。

下一步,包含更多细部的时装画强调面料和细部。最后阶段的完成稿包含了所有的细部要件、面料、比例和附件,仿佛在走台上

或杂志中所见。

在传统时装画之外,还有其他工作,如平面图。有不用人体的时装画,一般用尺子和法国曲尺画成,要求精细并比例准确。运动装、男装和童装的不少项目只用平面图设计。另外,SPEC,即专业图,是一种标注着各种服装尺寸如背中线、肩和袖长等的平面图。

当今,由于越来越多的服装在海外制造,时装画更显其重要。时装画、平面图及专业图发送到千万里之外,以便语言不通的人们共同完成一件服装。时装画是没有国界的语言。因此,准确、比例、细部都是关键的。

作为一个时装画家,你必须理解各种概念,画风灵活,加上一个乐于接受变化的开放的头脑。你需要解剖学和服装细节的所有技术知识,以及时装史知识。假以时日,不懈练习,保持幻想、热情和恰如其分的常心常识,你将会看到这门艺术的表现力是无止境的。

时装画家怎样发展

时装画是头脑、眼睛和手三个因素的结合。当你面对一张白纸时,你就确切地知道你想在纸上看见什么——一件激动人心的漂亮作品浮现眼前。开始阶段,你手上还没有技巧,你的头脑也缺乏知识。

成长需要时间。不管你做多少练习,时间因素都是至关重要的。如果你坐下一个星期,只画头部,你肯定会提高;如果用上一年,你的笔下一定会有更丰富的东西。

随着工作的开展,你会达到一个个不同的层次。开始时,你可能为画好一个人体而满足。让我们称之为第一层次。进一步,你希望更好,进入第二层次。使人沮丧的是,在这些层次之间没有顺利的过渡,你无法一步到位。你画呀,撕呀,扔呀,一张又一张,这很令人沮丧,直到你认识到你并不是在丧失天分,只是还没有为达到第二层次准备好条件。当达到第二层次时,第一层次的东西你就看不过去了。在这一时期,最值得你做的是放松自己,你什么画得好就多画些什么——头部、衣服细节,或某些特殊再现技能。这样做,你不仅能提高技巧,还会建立起保你跨入下一个层次必需的信心。你终于达到了第二层次,过不了多久,同样的事情又发生了——这个过程在我们一生中都在发生。如果没有发生,说明你没有进步。不同的是,此时你已经有了基本技能,你可以画得相当不错,当你攀登新的高度时,它可以始终作为一个基点。

在我做时装插图画家的全部岁月里,我积累了巨大的知识资源,使我随时受用。当我遇到困难关口,我有许多技能和方法帮我顺利过渡。会不会露出破绽?不!我已经练就

了一套纯熟的技巧,我的画总能被某个专业层次所接受。

我对自己的艺术水准完全满意吗?不总是这样。我知道,即使你做得再久,且才高八斗,你也不可能每一次都画得十全十美、绝妙无比、创意甚佳。你能做的极至是发挥目前所能。我们都会自己得心应手的和棘手的方面,困难的部分需要加倍学习和练习。接受这个事实也是必要的:有某些技能和概念花费你多年的练习也只能取得一般的成绩。

一件艺术作品不是与纸张开战,也不应是一个意外。诚然,意外有时会产生有趣的结果,但成熟一贯的完美是你最终的目标。这一目标来自于对概念的理解和技巧的灵活运用。它是观察、分析、取舍和解决问题的综合能力。它是你无往而不胜的可靠保证。

如果你没有审视作品的标准,或没有过去的经验可资比较,那么,你能走多远?如果你看不出艺术作品的好坏,那你将一事无成。经年的艰苦工作,你磨炼着技巧,发展着技能,你的作品因此而更富技术性和创造性,你的思想也将变得更加老成圆熟。

让我们期望这个过程永无止境。

线条特性

想想书写。书写是线条最个性化的形式。写你自己的名字。你不会意识到其黑白粗细,或怎样运笔。签名是一个人独特的线条。它发自内心,似乎很自然。它从来就是如此简单吗?不!

回想一下你第一次学习书写。老师在黑板上写着字母。你拼命地想学她,同时考虑着自己该怎样运笔。我能写得那么好吗?不可能!你自言自语——一边你还努力地想整整齐齐写在格子里。

但有一天,有了许多练习后,你开始轻松书写。你不再用有格子的纸,但字却写成笔直的一行行。你意识到自己写什么而不是怎样写。事实上,不久,你将不再像初学时那样一笔一画地写。每个人发展出自己的写法,并且能读懂别人写的。它变成了你自己自然而独特的线条——你的签名。

再后来,你用大胆的线条加强你的语气,或柔和的线条表达诚挚的谢意。它发自内心。你不自觉地驾驭书写的所有因素。

画画也是同一个原理。你怎样做到不事雕琢而又控制得当?线条必须发自内心。你得感觉舒服,就像你“与铅笔或麦克笔合二为一”。

在艺术中,线条是你所画的东西的灵魂。捕捉其粗细、明暗、软硬和刚柔,只用线条捕捉一件服装的精髓。线条不同于绘影调。当你加上调子,你开始了描绘。线条带我们进入一件衣服,描绘给我们更多细节。然而,如果你不抓住线条,影调是无法纠正的。

有些人喜欢轻调子,用极细的麦克笔或硬铅笔和软毛笔;另一些则可能倾向重调子

——用起那些可以重按但不必担心会断头的工具,对硬麦克笔、软铅笔和硬毛笔得心应手。对你所用的工具感到顺手也是很重要的。

开始画画,用和你书写相同的方法握笔。这是你用惯的最轻松的方法。画的时候,笔要能在手中转动。只有你很称意你的工具,才能得到流畅的线条。最重要的不是怎样运笔,而是你所画的东西。

只有自己不满意,或感到自己画的那种线条有碍于表现,才考虑调换工具,乃至改变方法。

发展线条特性

把线条视作再现你想画的服装的手段。在真正开始着手在纸上作画前,考虑表现这件衣服需要什么样的线条:

- 绉绸需要柔缓的线条。
- 塔夫绸需要短而跳跃的线条。
- 缎子用光滑圆润的线条。
- 马海毛最好用毛茸茸的柔软线条。
- 蕾丝要用流畅抒情的线条。
- 雪纺需要柔和流转的线条。

考虑过并确定什么样的线条适合或者说准确后,开始空画一番,就好像你在纸上画一样。试着想:“如果我必须只用线条画这件衣服,怎样才最完美?疾?徐?刚?柔?”直到你能大致模仿想像中的线条,才慢慢地在草稿纸上落笔,勾出衣服,保持抽象形式。当感觉到某种节奏产生了,再开始画。开头线条会很拘谨,但时间和实践会使它自如起来。

一个坏习惯是滥用笔墨。不要用十笔来画一笔能画出的线条,试着只用一笔。学生通常用多余的线条。作为轻松练习,研究一件衣服——写生或照片——看看在有必要断开线条前你能画多长。

让线条抓住设计的特征:服装的面料、特别的感觉。然而,皮肤和身体裸露部分不要有肌理或抢眼的表现。它应该越光滑越好。有趣的线条应留给服装和面料。

研究服装肌理的区别,努力捕捉各部分比如面料、纽扣和装饰的不同的线条。首先仅用一支铅笔或麦克笔画一件由许多肌理构成的外套。用笔触和运笔赋予每一部分各自的性格。下一步,画抽象线条,表现塔夫绸的褶边、缎子裙的舞袍或豪华马海毛的毛衣。不要只考虑表面现象,有时用重麦克笔画内衣和细麦克笔画马海毛也是很有趣的。最重要的是,线条的简赅会给你最好的结果。

你将知道,当你完全不意识到线条,而专注于所画的对象时,你就成功了。

记住,最好的线条就是最自然的线条——并且也是最富有个性的。

艺术用具

艺术用具是提高或解释一件艺术作品的手段:

- 一副简单的纸笔是你画素描的全部工具。

- 没有一种工具能粉饰一件坏的作品。

- 没有一种工具会给你一个风格。

不是每个人都能用好所有的工具。许多因素决定了我们使用某些工具的擅长程度。有些艺术家喜欢重调子,擅长可以用力的工具。另一些则喜欢轻灵精致的调子,可以用细钢笔和铅笔。有些用水彩更佳,另一些用麦克笔更好。最重要的是,对工具你得感觉用起来顺手。

学校会教你接触各种工具及其用法。通过实践和试验,你将发现最适合你的。不过,有些工具或画法眼下用不好,以后却可能用得很好。

每次你去艺术商店都会发现新的不同的工具。下面我将它们做成一个目录,解释各种工具的类型及其用途。

铅笔

铅笔是最常用的工具(铅笔其实是用石墨做的,对人体无害)。这是我们用着它长大的工具。铅笔有从H(硬,用于技术性较强的时候或在描绘之前画人体)到B(软,更多用于速写和画影调)的各级软硬度。