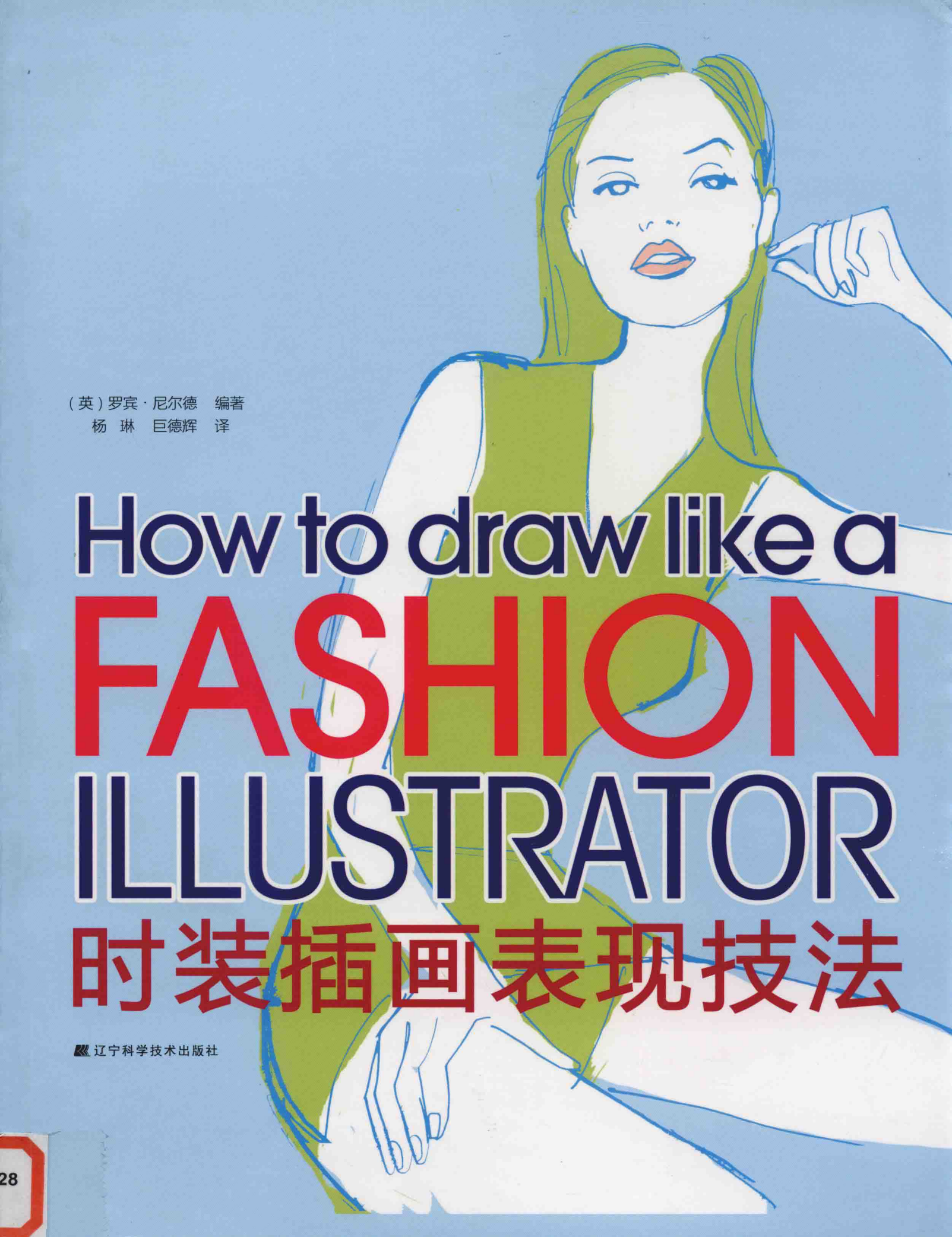

A fashion illustration of a woman with long, straight blonde hair, wearing a sleeveless green dress. She is looking slightly to the right with a soft expression. Her right hand is raised near her ear, and her left hand is resting on her lap. The background is a solid light blue. The illustration uses bold blue outlines and flat colors.

(英) 罗宾·尼尔德 编著
杨 琳 巨德辉 译

How to draw like a **FASHION** ILLUSTRATOR 时装插画表现技法

辽宁科学技术出版社

时装插画 表现技法

(英) 罗宾·尼尔德 编著

杨 琳 巨德辉 译

辽宁科学技术出版社

沈 阳

This is translation of English edition of How to Draw Like a
Fashion Illustrator

by Robyn Neild

Copyright © Arcturus Holding Limited

©2018, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。
本书由Arcturus Holding Limited授权辽宁科学技术出版
社在中国出版中文简体字版本。著作权合同登记号：第
06-2015-111号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

时装插画表现技法 / (英) 罗宾·尼尔德编著; 杨琳, 巨
德辉译. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2018.10

ISBN 978-7-5591-0706-0

I. ①时… II. ①罗… ②杨… ③巨… III. ①时装—
绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第076318号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路25号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁新华印务有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 215mm × 280mm

印 张: 8

字 数: 180 千字

出版时间: 2018 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2018 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 闻 通 于天文

封面设计: 潘国文

责任校对: 李淑敏

书 号: ISBN 978-7-5591-0706-0

定 价: 58.00 元

投稿热线: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

投稿邮箱: 605807453@qq.com

<http://www.lnkj.com.cn>

作者简介

罗宾·尼尔德 (Robyn Neild)，世界知名插画家，供职于知名时尚杂志，如英国的 *Vogue*、美国的 *Victoria's Secret*。还从事收藏品设计、街头时尚设计、奢华品牌橱窗展示设计，以及化妆品包装设计等。

译者简介

杨琳，现为大连外国语大学服装与服饰设计专业讲师，硕士毕业于英国南安普顿大学时尚管理专业，主要研究方向奢侈品文化、品牌管理运营，时装艺术美学。

巨德辉，教授，硕士研究生导师，现任教于大连大学美术学院。1989年毕业于西北纺织工学院服装设计专业，2000年毕业于清华大学美术学院硕士课程班，2005年赴日本东京服饰专门学校服装设计专业研修。

《时装插画表现技法》

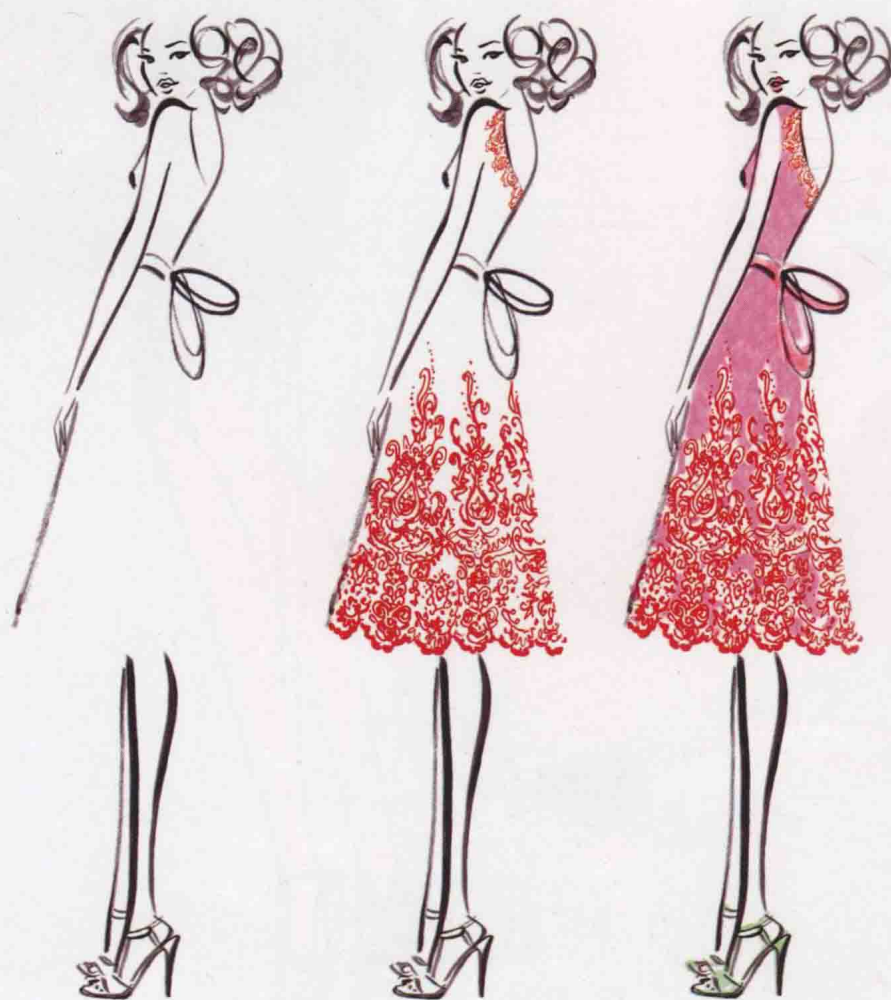
无论你是想勾勒出自己的设计构思，还是作为时装设计师想找出表现插画的方法，本书将会指导你提升绘画技法，同时增强绘画能力。

享誉国际的时装插画师罗宾·尼尔德精湛的绘画技法结合详实专业的文字讲解，循序渐进地教授如何描绘人体、时装和布艺材质，同时将无与伦比的洞察力融入时装世界。这本风格鲜明，极富实践价值的向导性图书将指导爱好时装插画的广大读者提升插画表现技法，并形成属于自己的、独特的表现风格。

目录 Contents

前言	6	手臂和腿	66
		手	68
第一章 从哪里开始?	10	头发画法	70
不同绘画媒介工具	11		
人体素描和线条	13	第五章 时装画法	74
热身练习	15	款式和线条	75
		黑色西装	76
第二章 形体基础知识	16	裤子	78
女性形体模板	17	半身裙	80
时装形体模板	18	连衣衬衫裙	82
比例	20	条纹裙	84
比例——身体分割	22	花纹裙	86
正面, 背面, 侧面	24	内衣和泳装	88
		经典男士夹克	90
第三章 姿势	26	牛仔布	92
正面直视姿势	27	少女装	94
高臀姿势	28		
女性步行姿势	30	第六章 面料画法	96
1/3侧姿势	32	方格纹和细条纹	97
运动的姿势	34	雪纺蕾丝	98
男性形象和姿势	36	薄纱	100
男性步行姿势	38	简约格子呢	102
男性运动姿势	40	粗体印花	104
青少年人物及其姿势	42	花纹印花	106
平衡和细节处理	45	亮片	108
视平线	46	缎面	110
姿势——描图方法1	48	塔夫绸	112
姿势——描图方法2	50	网面	114
偶然姿势	52	针织	116
插画家图表	54	皮革	118
		天鹅绒	120
第四章 脸部及其他特征	56	粗花呢	122
脸部画法	57	人造皮革	124
修饰脸型	58	动物印花	126
五官特征的画法	60		
头部侧面	62	附录	128
3/4头部	64		

时装插画 表现技法

时装插画 表现技法

(英) 罗宾·尼尔德 编著

杨 琳 巨德辉 译

辽宁科学技术出版社

沈 阳

This is translation of English edition of How to Draw Like a
Fashion Illustrator

by Robyn Neild

Copyright © Arcturus Holding Limited

©2018, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。

本书由Arcturus Holding Limited授权辽宁科学技术出版社在中国出版中文简体字版本。著作权合同登记号：第06-2015-111号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

时装插画表现技法 / (英) 罗宾·尼尔德编著; 杨琳, 巨德辉译. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2018.10

ISBN 978-7-5591-0706-0

I. ①时… II. ①罗… ②杨… ③巨… III. ①时装—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第076318号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路25号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁新华印务有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 215mm × 280mm

印 张: 8

字 数: 180 千字

出版时间: 2018 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2018 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 闻 通 于天文

封面设计: 潘国文

责任校对: 李淑敏

书 号: ISBN 978-7-5591-0706-0

定 价: 58.00 元

投稿热线: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

投稿邮箱: 605807453@qq.com

<http://www.lnkj.com.cn>

目录 Contents

前言	6	手臂和腿	66
		手	68
第一章 从哪里开始?	10	头发画法	70
不同绘画媒介工具	11		
人体素描和线条	13	第五章 时装画法	74
热身练习	15	款式和线条	75
		黑色西装	76
第二章 形体基础知识	16	裤子	78
女性形体模板	17	半身裙	80
时装形体模板	18	连衣衬衫裙	82
比例	20	条纹裙	84
比例——身体分割	22	花纹裙	86
正面, 背面, 侧面	24	内衣和泳装	88
		经典男士夹克	90
第三章 姿势	26	牛仔布	92
正面直视姿势	27	少女装	94
高臀姿势	28		
女性步行姿势	30	第六章 面料画法	96
1/3侧姿势	32	方格纹和细条纹	97
运动的姿势	34	雪纺蕾丝	98
男性形象和姿势	36	薄纱	100
男性步行姿势	38	简约格子呢	102
男性运动姿势	40	粗体印花	104
青少年人物及其姿势	42	花纹印花	106
平衡和细节处理	45	亮片	108
视平线	46	缎面	110
姿势——描图方法1	48	塔夫绸	112
姿势——描图方法2	50	网面	114
偶然姿势	52	针织	116
插画家图表	54	皮革	118
		天鹅绒	120
第四章 脸部及其他特征	56	粗花呢	122
脸部画法	57	人造皮革	124
修饰脸型	58	动物印花	126
五官特征的画法	60		
头部侧面	62	附录	128
3/4头部	64		

前言

本书主要介绍如何绘制人物时装画，如果你想成为一名插画家，本书可以帮助你提高相关的必备技能，如比例搭配、平衡技巧等。这需要你大胆创作并运用自己的绘画风格进行尝试，书中展示了各种各样的服装穿搭在身上的效果——直接点说，就是他们是如何穿衣的。必要的练习之后，你可以尝试绘制图案、材质、条纹、方格等是更具挑战性的元素。

从我第一次开始探索如何成为一名时装插画家到现在，已将近25年了。在20世纪80年代的时候，时尚杂志里很少有相关指导或图解。即便是Vogue杂志，曾举办过学生时装插画家竞赛，却因参赛人数甚少，以及入选作品质量差，而终止了宣传插画的相关事宜。我曾经很热衷于学习时装设计，但始终，我更愿意通过画笔来实现设计，所以我成为了一名时装插画家。

绘制插画并没有一个“正确的方式”，但总会有一个最适合你的方式。我希望书中的每一页内容都可以启发和鼓励你，并传授给你一些方法、技巧以及为你提供一些建议，最终帮你“找”到属于自己的插画风格。

其实，做一名时装插画家既要肯付出，又要运气好。我一毕业就拿起电话跟许多设计师联络，希望可以学习些工作经验。我很幸运地被伦敦梅菲尔区一位老派的女装设计师维克多·埃德斯坦（Victor Edelstein）录用。顾客主要是富有的女性，她们想要穿精心剪裁的用奢华面料做的衣服。那对于我来说，是一个大好的机会，可以观摩专业设计师是怎样工作的，以及他们如何尽其所能去满足顾客的苛求。对细节的处理至关重要，我要么根据成衣模型（布样），要么照着维克多的草图来绘制他的设计。我画的设计图有几幅被用在维克多·埃德斯坦伦敦时装发布会的宣传手册中。这

无疑是一个良机，许多英国时尚杂志的主编看到了我的作品，也因此，Vogue杂志给我打来了电话。

从接到的第一个案子开始，我就踏上了这条漫漫长途，一路上虽然走走停停，但又乐在其中。这份工作需要决心，但更重要的是需要热情。我从小就很想画画，绘画是唯一能让我感到快乐和充实的事。现在，我感到很幸运的是，我可以用我的爱好养家糊口。

现在回顾一下我的作品集，我发现那些过去画作里蕴含的回忆是最令我快乐的。我仍能想起第一次去悉尼的情景，我在海边散着步，一直走到了当代艺术博物馆，

当时特别开心，因为我来到的这个以前我只在电影里见过的地方。

走着走着，一个50英尺（1英尺=30.48厘米）高的横幅广告，突然出现在眼前，那是我画的一幅画——一个坐在躺椅上的女孩。我当时并不知道，那幅画会成为一个奢华时尚购物中心的广告。

那幅画是以前我在伦敦的小工作室里创作的，而现在却处于世界的另一端！在众目睽睽之下！它在悉尼的阳光下显得如此巨大，如此耀眼。当时的经历使我充满了惊喜，哪怕现在想起来，仍然很高兴。

之后，我受哈维·尼克斯（Harvey Nichols）百货委托，给他们的服装部画了一幅广告。非常简单，画一个身穿拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）套装的女子即

可。那幅广告后来刊登在时尚杂志中，还出现在伦敦的公交车上。在皮姆利科或者切尔西某处小坐，喝着咖啡，突然，看见你自己的画作，高达10英尺（1英尺=30.48厘米），在前往大象城堡的360公交车上，与你擦身而过！那种感觉有点奇怪，让人脸红。我还记得有一篇文章，讲时装插画回潮，里面有幅插图，一名女子拿着刊登哈维·尼克斯广告的杂志，跑到一家商店大喊：“我要这套衣服！”

灵感

我刚开始绘制时装插画的时候，灵感源自许多过期的Vogue杂志，那些杂志很旧，都是皮面装订的。我当时非常乐意在我们艺术学院的图书馆里，花上好几小时，专心看这些杂志。杂志里满是20世纪四五十年代（插画黄金时代）的作品。其中，囊括了马塞尔·韦特斯（Marcel Vertés），克里斯蒂安·伯拉德（Christian Bérard），勒内·格鲁瓦（René Gruau），卡尔·埃里克森 [Carl Erickson (‘Eric’)]，勒内·布依特·威洛姆（Rene Bouet-Willaumez）等人的精美插画，这些作品是插画爱好者的重要资源。

我当时翻看的那些插画，可以追溯到一个时期以前，当时，摄影术还没有出现，不可能用在杂志或是大牌时装店中，所以新服装必须靠插画家来绘制。这种记录流行时装的方式，在近些年又开始兴起，因为网络开启了一个资源丰富的世界，从博物馆网、图库网到多元化的创意资源平台，比如Pinterest（一个社交网站）。在这里，优秀的插画按风格、技法、色彩、日期来分类，或者坦白地说，你想怎么分类都可以。与其关注现在知名度高的插画家，不如回顾过去不同时期的名家，那更有助益，因为，等你准备动笔画的时候，那些现在有名的插画家可能又被新潮流所

取代了。

回看过去的作品，你常常会发现，遗忘许久的风格竟然与现代审美相协调，你可以通过超常规的手段，使其再放光辉。这对我来说，屡试不爽。当我开始动笔的时候，在白纸上画出第一笔最难。如果，我需要受其他艺术家的启发，才能有灵感，那我就先看别人的，再画出第一笔。“借用”其他插画家的技法并没有什么错，尤其是当你在画人体某些部位遇到困难的时候，比如，画头发和手这类众所周知的难题。

大多数插画家都必须学习他人的技法，只有很少数人真正有自己的特色。比如格拉迪斯·派瑞恩特·帕墨尔（Gladys Perint Palme），其作品有罗特列克（Toulouse-Lautrec）式的自由松弛。她不描绘手的真实形态，但更关注于捕捉动作瞬间的神韵和实质，因此，她的作品也就更加生动。

罗特列克、马蒂斯、德加这类艺术家的作品可以启发你如何画线条、运用色彩。罗特列克的作品通过十分简

洁的线条来捕捉人物特征，我们可以从动态的笔触看出，其画作是在短时间内迅速完成的，但其中只有一个技巧，就是自信。自信源于熟能生巧。罗特列克曾不停地画巴黎酒吧、夜总会里的人物。同样，马蒂斯的人物色彩鲜艳大胆、令人陶醉，用他的剪纸当模板，是一个不错的学习拼贴画的入门方法。

我习惯于迅速完成画作，讨厌那种必须坐在一个地方，超过半小时还画同样的东西。在写生课上，如果模特摆姿势的时间太长，我会到处挪动，从不同的角度来画速写，否则，我会感到无趣，画出来的效果也不怎么样。虽然，我们无法亲历19世纪巴黎的酒吧、妓院的生活情景，但是，画时装秀后台的速写，会产生相类似的感受，人群往来混乱，时光匆匆而

◀时尚插画灵感来自芭蕾舞女演员埃德加·德加（Edgar Degas）的姿势

一幅正在维维安·韦斯特伍德巴黎秀的后台等待的模特们的速写

逝。身处在这种混乱、美艳的场景中，捕捉一位身穿美衣的靓模，或者最好是抓住整场服装秀的内涵，是多么令人兴奋啊！

维维安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）的设计，通过精彩的剪影，以及参考历史、运用面料，融入了时装秀的动感与激情，在平常情况下，试着捕捉格纹就很难了，更别说被喧嚣纷扰的派对气氛以及有极强鲜明个性的模特包围着韦斯特伍德的设计足以展示其最顽强的方面。

表达你的观点

很艺术地表达自己是一个非常个人化的过程，你应该广泛尝试并接受惊喜。我们的目标不是要设定自己的规则或他人的习惯，而是要找到你需要说和想要说什么的工具。信心可以起到重要的作用，有些人会很乐意在开始的时候使用笨重的记号笔，有些人可能会担心犯一个错误，而更喜欢用一支HB铅笔或其他容易被抹掉痕迹的工具。

一个成功的童画插画师曾经告诉过我，当她出道时，

她受到俄罗斯早期的动画家的影响。她的一些书成功出版了，但随后她的作品似乎干涸了。于是，她做了更多的研究，并试图用美国20世纪50年代的风格去绘制插画，但同样，经过一番最初的兴趣，作品并没有真正腾飞。在此期间，她继续坚持外出写生并在一个精装的手绘本里画些她感兴趣的草图，她延续了这种在艺术学校养成的习惯。在翻阅由她所绘制的书籍的时候，看着那些厚重的、大胆的线条，有一个问题在拷问她：“正在凝视着我的脸，当有一个完全属于自己可以接受的自然风格时，为什么要使用别人的风格呢？”当她开始用她自己独特的方式创作时，佣金开始如潮水般涌来。

向过去学习

如果没有过去的艺术家和插画家的工作知识，一个插画师想要创造未来是不太可能的。抽空看看他们的作品将帮助你在瞬间发现技巧，你也可能会发现某个启发你一生的人。

时尚插画开始是呆板的，是单面呈现的，随后演变成今天的精美图片，这些图片不仅为视觉提供服饰信息，同时在大杂烩的风格中捕捉情绪、愿望和态度。插画可以精确地表达一种态度或情绪，它强调时间或模特的突变；它可以突显出一套服装的显著特点——有时是一笔。插画自身有力量去着重突出设计的积极方面并且将平凡转化为一种鼓舞人心的美。

完美不是目标——古怪天真的图画可以传达插画家的性格特点，使之非常迷人。看看当代插画师谭亚玲（Tanya Ling，印度籍）的作品，她用水粉、钢笔和墨水泼出来长的、三角形的脸，这种夸张的身姿是既奇特又异想天开。当你需要灵感的时候，建立一个过去和现在的插画师的作品参考集是值得的。先锋插画家乔治·勒帕普和保罗·艾里布，他们给保罗·波烈的华丽服装绘制插图，这位女装设计师激发了潮流设计师约翰·加利亚诺和亚历山大·麦昆的灵感。尽管按现代的标准看起来姿势也许很呆板，但他们的构成和背景细节值得研究。这些形象有一双精致圆润的手，这种洋娃娃般的品质已不再出现在当代绘画里了。

启迪我的艺术家包括埃贡·席勒，他的对具象绘画突破性的手法仍然适用于今天。我每次看到他的画就会想

母亲和孩子，由埃贡·席勒画的一幅蜡笔画作品 1918

“哇，真是一件伟大的现代插画作品！”

然而我知道这仅是一个席勒在一百多年前绘制的草图。莱昂·巴克斯特创作了精美的戏装插图，具有令人兴奋的东方的细节，完整的花纹和颜色，并伴随着优雅的舞蹈。他是一位来寻求关于布局和姿势的有变化的伟大艺术家。他为俄罗斯芭蕾舞团创作的作品是一流的。巴克斯特对色彩、线条、装饰的完美掌控，使他的舞台插图有一种视觉的流动感，在情感上和感觉中运用色彩。

看他与吉尔（罗曼德提托夫俄罗斯出生的法国艺术家并且创造了巅峰的设计师）一起创作的作品，为女性在戏剧中设置了风格化的图像，展示夸张的姿势和服装。

克里斯汀·伯拉德，另一位致力于戏剧设计的艺术家，创作出具有优雅女人味且流畅优美的作品。他深受罗马艺术的影响，这表明即使最伟大的插画家也要从别人那得到启发。虽然在技术上不是最伟大的艺术家，但塞

◀ 埃瑞克（Eric）的时尚肖像

西尔·比顿有这样的风格和派头，并证明了作品的魅力和性格是整体的一部分，就像艺术水平。卡尔·埃里克森（简称为埃里克）主导的时尚插画领域盛行超过35年（20世纪20—50年代），他经常与另一位时尚插画巨匠勒内·波耶特·威廉姆斯（René Bouet-Willaumez），此人提炼他的风格通过大胆使用轻快颜色作为他的元素和清晰的设计。他的插图风格具有戏剧感和对空间的掌握，这些都巧妙地总结了这段时期的特点。安东尼奥·洛佩斯的作品捕捉20世纪70年代的情绪。他对现代女性打破界限的写照是革命性的，同样在视觉上也叹为观止。他与明星格雷斯琼斯、杰西卡·兰格和杰里汀合作，创造出不平凡的作品。

没有佐尔坦的插画师名单是不完整的，（他是一位原创的时尚插画家，他绘画融入布料、花朵、宝石和其他有机以及无机材料，混合创造引人注目的纹理和形状）。为了展示当代插画的丰富多样性，要留意一些当今最重要的实践者：米高·罗贝特斯（Michael Roberts），鲁本·特莱多（Ruben Toledo），格拉迪斯埃林帕默（Gladys Perint Palmer），让-菲利普·德朗姆（Jean-Phillippe Delhomme），弗朗索瓦·贝肖德

（Francois Berthoud），马茨·古斯塔夫森（Mats Gustafson），坦尼娅·林格和茱莉·费霍芬。本书的最终目标是帮助你找到自己的风格，当你着手绘画时，拥有独特个性的感觉，当然，也有许多其他方法通往这个目的地。尽管上述的艺术家被相似的美学所影响，但他们却在各自的创作中选择了不同的道路来实现目的。每一位插画家都是插画发展过程中的一个部分，这种认识有助于我们在插画艺术发展过程中找到自己的位置。

第一章 从哪里开始？

你用的绘画工具和材料将有助于表达你的个人风格。如果你不能决定在最初使用什么，那么就进行试验。你将很快找到自己觉得最舒服的绘画媒介。

不同绘画媒介工具

水彩

水彩在表现松弛、弧线轻柔的绘画效果是很不错的，同时对于细节描绘也很好。可以根据个人喜好选用方块颜料或管状颜料。最好购买“专业”品质的颜色，在大学时，我用过一个水彩是减价的属“艺术家”质量级的水彩，它们使用起来还不错，但只要一变干，就失去了活力。（水彩的运用，你可以使用平刷来大面积覆盖，用后换圆刷去逐渐减小到细微的点画面（8~12号是最好的）。几乎所有的刷子都是合成或天然的，而貂毛是最贵的。紫貂是非常好用的，但是它们不会让你的作品更好，只是更容易些。合成刷也不错，试试不同的尺寸，你很快就会找出最适合你的。在开始作画之前，你要确保有一对干净的水罐子，一个用来清洗刷子，另一个为了全面使用（否则，你很快就会有一罐浑浊的水，这会毁了你的画）。正确使用一些卫生纸（用于绘画吸水）清除画面潮湿或错误的地方。水彩有着很好的透明品质。对于描绘精确的细节，锋利的边缘和没有运用色彩的残迹，可以将色彩用于几乎干了的刷子上，使用刚刚足够的水来攫取颜色（干刷技术）。对于不同颜色的柔和边界和自然过渡，使用一个潮湿的刷将颜色用于湿纸上（湿湿技术）。为了更好地控制色彩和获得更明确的边缘，在干燥的纸上使用湿刷（湿干技术）。

彩铅

我不经常使用彩铅，但它们对于细节刻画很不错，这需要更多的色彩

控制和绘画技术，如分层，用交叉影线并混合其他不同的笔触。在这个例子中橡皮很有用。纸张类型的选择取决于个人，在光滑的纸张上创造有光泽的图像是很棒的，美纹纸更容易着色。水溶性彩色铅笔在绘制时使用水能够融合你的笔迹，从而达到更具绘画性的效果。

油墨

如果要强烈的、鲜艳的颜色，试试油墨。这些看起来令人难以置信，当在非常湿的纸上混合时可以像出血般创造它们自己的趣味。你需要去练习控制以至媒介的发挥不会压倒设计的力量。我经常使用黑色墨水绘图笔做一些事，特别是当我想要脆的细线条去展现精致和细节的时候。在有些时候墨水可能会飞溅的，特别是当你快速而硬的线条去完成很棒的前卫绘画时。

木炭棒

我强烈建议使用木炭棒来画生活画。他们对于创造大胆的、重标记的、脏污的阴影区有着很好的作用。如果你认为你犯了个错误，就用手抹掉它再画。我喜欢因按得过重木棒爆裂并发出噼啪声的时候！用木炭铅笔画详细的线条也是非常好的。它们从软到硬，用较硬的线条更适合于刻画较精细的工作。

拼贴

以拼贴的方法开始绘制时装插画是一种很有效的方式，特别是想迅速大胆地增加强烈色彩时。如果你乐于创造，比方说创造一个格子纹，可以尝试切薄纸带，接着水平地黏合它们，然后去垂直地表达面料显著的特性。