

PEARSON

最新美国时尚画 技法教程

Fashion illustration
for designers

(第二版)

[美] 凯瑟琳·哈根 著 罗悦茜 译

PEARSON
ALWAYS LEARNING ALWAYS LEARNING ALWAYS LEARNING

随书赠送DVD两张

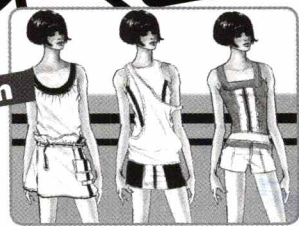

中国轻工业出版社

最新美国时装画 技法教程

Fashion illustration
for designers
(第二版)

[美] 凯瑟琳·哈根 著 罗悦茜 译

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

最新美国时装画技法教程 / [美] 凯瑟琳·哈根 (Hagen, K.)
著; 罗悦茜译. —2版. —北京: 中国轻工业出版社, 2012.6
ISBN 978-7-5019-8205-9

I. ①最… II. ①哈… ②罗… III. ①服装—绘画技法—美国—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第082253号

版权声明

Authorized translation from the English language edition, entitled FASHION ILLUSTRATION FOR DESIGNERS, 2E, 978-0-135-01557-5 by HAGEN, KATHRYN, published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall, Copyright@2011.

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 PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and CHINA LIGHT INDUSTRY PRESS Copyright@2012.

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2010-3054

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。

版权所有, 侵权必究。侵权举报电话: 010-62782989 13701121933

责任编辑: 杨晓洁 张文佳

策划编辑: 孙 千 责任终审: 张乃柬 封面设计: 锋尚设计

版式设计: 锋尚设计 责任校对: 晋 洁 责任监印: 吴京一

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: 北京昊天国彩印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2012年6月第2版第1次印刷

开 本: 889 × 1194 1/16 印张: 29.5

字 数: 960千字

书 号: ISBN 978-7-5019-8205-9 定价: 98.00元

著作权合同登记 图字: 01-2010-3054

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 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邮购联系调换

100446K3X201ZYW

前言

服装设计师用服装这一载体来体现自己的丰富的创造力和想象力，而时装效果图的绘制则架起了一座桥梁，它连接着设计师与协助设计师工作的人们（包括版型师、生产工人、销售人员，以及经营管理者），同时还辅助着媒体人、买手和投资者对市场设计理念的传播。相反地，低劣的时装效果图会阻断这些关系链条，即使是很棒的创意也会因此而不被重视，创意的价值不被人发现。

视觉传达能力强的设计师往往在工作领域有着极大的优势，在我过去25年的教学生涯里，我都致力于帮助学生提高视觉传达的能力。我深知教学相长的道理，从勤奋而又富有才华的学生们那里，我也受益匪浅。

因为对人体造型的描绘充满了热情，所以我特别乐于分享我在时装画绘画技法研究上的心得和经验。随着季节和趋势的周而复始，服装的造型、妆容和发型的风格都在发生着变化，这些都会成为表达先锋和潮流的重要元素。因此，我不仅要在这本书中讨论时装画技法的问题，也将讨论风尚潮流的组成元素。

脱去潮流循环上升发展的外衣，时装其实还是反映并作用于社会的文化产品，意识到时装的这个深层含义有助于加强设计的效果并提升视觉表现的深度。本书所呈现的历史节点和时间点将服装的发展置于更为宏大的历史背景中。

学生们经常会担心不能够有效地学会画时装画，但就我的经验来看，我保证能够帮他们消除这种疑虑，因为每个认真而又勤奋的人都能建立起手与脑之间的关系，并利用这个关系来准确而又个性地表达自己的想象力。接下来便是一个基础的训练过程：学习人体的组成和结构，这有助于更好地传达视觉信息；经过持续的练习和勤奋的学习，必将形成自己的个人风格。

事实上，我的教学方法是基于一种信仰的，那就是每个学生都有一个属于自己的“创意小宇宙”，在那里，他们的能量得以释放，他们埋下的创意种子随时都会开花结果。这也意味着在创意的世界里没有对错之分，每个人都需要寻找各自理想的表达方式。如何找到自己的表达方式呢？最好的办法就是——实践！去尝试各种各样的绘画工具，去寻找属于自己的视觉表达方式。有步骤、有计划地实践，将帮助视觉工作者们拓展出更为广阔的工作领域。

我一直相信服装的结构、服装设计和时装画的绘制这三者密不可分，并互为基础。熟知服装结构有助于设计的到位和时装画技法的提升；时装画下笔时的肯定则源自于你所掌握的设计元素。因此，我将在本书中一并讨论它们。由于电脑在时装画绘制所占的主导地位，Photoshop软件的应用这一章节将被重点阐述，软件的一些神奇工具的功能也会在DVD光盘中呈现。

从事创意工作的人们总是忙忙碌碌的，我衷心地希望这本书能够帮助他们有效地寻找到自己的创意点子，使他人因为你的多才多艺而赞叹不已。

我并不希望这本书只是某一次教学的备课内容而已，我希望它成为那些处在学习时装画尴尬境地的朋友们的参考书。虽然书中的部分章节只是为初学者提供了一些基本的方法参考，但是也有一些章节是时装画表现的进阶内容。

新版的新意

- 男女人体造型的章节中添加了更多基础性的比照研究；
- 孩童体型的章节中也增添了更多的比照学习方法；

- 呈现更多的电脑绘制方法介绍，在本书的第2章将详细介绍Photoshop软件的工具应用；
- 学生习作的展现也成为这本书的重头戏；
- 在每一章节的最后都有练习的环节，这些练习提供了很好的视觉参考并与该章节的内容相应。我的学生们也从中受益，特别是提升了自己的时装画渲染能力。书中的练习内容可以打印出来，用以进行马克笔的上色练习；
- 时尚风格的作用被重点强调，而本书为风格的建立提供了参考意见和范例；
- 服装分类有不同的方式，如休闲户外服装、运动装；又如按类别分为裤子、裙装等；
- 另外一个重点强调的方面是，服装平面图的绘制和多种表现方法；
- 更多关于戏服的效果图绘制也得以呈现在本书中；
- 书中将介绍不同面料和多种装饰的表现方法；
- 服装平面图模板、比例标准和表达原则等时装画绘制辅助工具的介绍内容也都包含在本书中；
- 本书的第17章介绍了色彩方面的内容，可以学到许多关于色彩渲染的技法知识；
- 随书的DVD光盘包含了手绘及电脑绘画技巧的演示，特别是对面料的磨旧等面料改造方法都作了重点强调，光盘内容将为学生在家自学提供很大的帮助。

快乐地画吧！

鸣 谢

衷心地感谢Alex Wolf对这个繁杂而又具挑战性的项目的有效督导，感谢他将宽容和耐心倾注于此次的工作中。

感谢Janet Portisch和Linda Zuk的耐心和勤奋工作，他们处理了大量的图像和杂事。特别感谢Becky Bobb出色的编辑工作，以及对书中材料清晰而又细致的整理工作。

感谢Vern Anthony和Pearson，不管我的工作方式是多么的有挑战性，他们还是在创意方面给了我极大的支持。

感谢Jackie Doyle, Pat Stiles, Mitra Rajabi, Farnaz Harouni和Aaron Paule，他们对我的友善、鼓励和对此项目的积极配合都给了我莫大的帮助。

特别感谢Julie Hollinger抽出时间为我提供了大量精美的图像，并为此书的撰写和时装画的绘制提供了宝贵的意见。

感谢Sumi Lee为本书欣然提供的时装平面图。

感谢我的校友——才华横溢的Otis，慷慨地贡献出他的杰作。

感谢Kevin Kelly高超的拍摄技巧，为DVD光盘的编辑付出了辛勤的努力。

感谢众多书评作者对新版书提出的建设性意见和宝贵的评论。

特别感谢Helen Armstrong，是她向我推荐了Prentice Hall，并同意我使用她制版一书中的图片。

最后，我要特别感谢我的未婚夫——John Charles Love，他无尽的支持和宽容给了我很大的帮助。

目 录

第一章 手绘效果图 2

- 目标 3
- 手绘效果图简介 3
- 设计效果图 4
- 时装发展趋势中所涉及的方面 4
- 如何开始绘制 5
- 起稿工具 5
- 修改工具 7
- 拷贝纸：绘制效果图的聪明选择 8
- 渲染工具 9
- 颜料工具 10
- 上色的纸 12
- 辅助工具 13
- 购买贴士 14
- 工作室的整理工作 14
- 小结 15
- 练习 16

第二章 Photoshop软件的应用 20

- 目标 21
- 电脑绘制工具简介 21
- 背景 22
- 如何开始使用电脑绘制工具 22
- 电脑术语：学会使用“电脑语言” 23
- 扫描 23
- Photoshop 24
- 电脑绘制的基本操作 29
- 经营构图 37
- 在Photoshop软件中渲染画面 39
- 备忘录 39
- 小结 39
- 保存并整理作品 40
- 练习 40

第三章 时装平面图的绘制 44

- 目标 45
- 时装平面图绘制简介 45
- 女式泳装平面图绘制模板 46
- 如何开始绘制时装平面图 47
- 服装结构细节 48
- 缝纫基础 50
- 碎褶、褶皱与垂坠 51
- 褶裥的变化 53
- 绘制荷叶边 54
- 绘制工业用平面图 55
- 泳衣绘制模板 55
- 平面图备忘录 61
- 服装模板的使用步骤 62
- 备忘录 62
- 男式休闲装平面图绘制 63

- 平面图绘制收尾工作 65
- 平面图与效果图的结合 66
- 平面图备忘录 66
- 小结 67
- 练习 67

第四章 时装画头部的绘制 70

- 目标 71
- 头部绘制简介 71
- 如何开始绘制头部 73
- 头部绘制综述 74
- 男性到女性特征的备忘录 74
- 眼部的绘制 75
- 鼻子的绘制 77
- 嘴巴的绘制 79
- 头部骨骼结构 81
- 头部正面的绘制 82
- 备忘录 82
- 头部3/4侧面的绘制 85
- 头部3/4侧面平视图的备忘录 85
- 头部的侧面 86
- 头部俯视备忘录 88
- 头部各种角度的变换 88
- 大胆而又时髦的发型 89
- 太阳镜 94
- 备忘录 94
- 帽子 95
- 不同种族的头部绘制 98
- 改变头部造型的方法 100
- 小结 101
- 练习 102

第五章 时装画人体的绘制 106

- 目标 107
- 时装画人体简介 107
- 如何开始时装人体的绘制 109
- 男人体比例 110
- 男人体备忘录 110
- 女人体比例 111
- 人体骨骼综述 112
- 人体躯干分析 113
- 手臂的结构 119
- 男性手臂备忘录 120
- 男性手部备忘录 123
- 女性手部备忘录 125
- 腿部动态的分析 127
- 备忘录 128
- 备忘录 132
- 腿部侧视图备忘录 134
- 备忘录 135

备忘录 136

备忘录 137

小结 138

练习 138

第六章 时装画模特姿势的演变 142

目标 143

简介 143

模特体态的演变 144

如何开始绘制 144

时装画所用模特姿势 145

时装画模特姿势的实体 145

备忘录 145

时装画模特姿势的结构 146

时装画模特姿势的精华 146

注意模特腿部重心 147

参考收集到的照片 148

时装画所传递的态度 149

延展模特姿势的应用 150

女性正面姿态的表现 151

备忘录 153

备忘录 154

男性正面姿态的表现 155

正面姿势的演变 156

备忘录 156

一点透视 157

女性背面姿态的表现 158

备忘录 158

男性背面姿态的表现 160

背面形象的备忘录 161

运动中的姿势 162

动态姿势 163

备忘录 163

有微妙变化的姿势 163

风格化的时装人体 164

小结 165

练习 166

第七章 泳装和冲浪装备的绘制 168

目标 169

泳装与冲浪装备简介 169

如何开始绘制 170

为何要描绘面料 170

历史性回顾 171

男式泳装 172

少女泳装 173

少女泳装备忘录 174

冲浪文化 175

设计属于自己的图案 177

成熟男性 178

社会名流 179

社会名流备忘录 179

戏水者和旅行者 181

时装画泳装模特的姿势 181

泳装时装画的构图安排 185

构图1备忘录 186

小结 187

练习 187

第八章 裤子和牛仔裤 190

目标 191

裤子和牛仔裤简介 191

研究 192

裤子的发展史 193

如何开始裤子的绘制 193

裤装的设计风格和面料选择 194

男式西装裤 198

男式运动裤造型 199

皮装备备忘录 200

斜纹牛仔裤 201

牛仔裤备忘录 202

跨裤 204

为裤子渲染上黑色 205

裤装的绘制 207

备忘录 208

备忘录 210

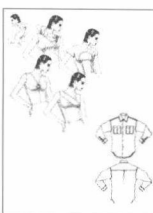
备忘录 210

备忘录 211

渲染技巧 212

小结 215

练习 215

第九章 男女式衬衫与上衣 216

目标 217

男女式衬衫与上衣简介 217

历史性研究 217

如何开始绘制 218

紧身衣的基本款 219

领子与领线 220

领线备忘录 222

兜帽式斗篷 223

夏季面料的表现与细节 224

袖子 224

备忘录 224

秋季面料的表现 226

装饰手法 227

上装的设计手段 228

女士梭织衬衫 229

备忘录 230

束腰外衣 230

男式衬衫 231

男式外套袖子 235

薄衫与外套 236

备忘录 236

套头衫 237

T恤与图案 238

小结 239

练习 239

第十章 短裙与连衣裙 242

目标 243

短裙与连衣裙简介 243

短裙与连衣裙的历史 243

如何开始绘制 244

裙摆线 244

绘制复杂服装的要诀 245

- 绘制短裙 246
- 裙子的备忘录 248
- 迷你裙备忘录 248
- 解析裙装的悬垂性 250
- 连衣裙的造型与设计语汇 252
- 层层绘制裙装 253
- 绘制夏间日常连衣裙的垂坠感 253
- 连衣裙面料的表现 254
- 透明面料的备忘录 254
- 模特姿势的应用 255
- 备忘录 256
- 营造一个良好的工业用裙装设计的构图 257
- 小结 257
- 练习 258

第十一章 运动服装 260

- 目标 261
- 运动服装简介 261
- 高科技运动装备 261
- 如何开始绘制 262
- 女式跑步装备 263
- 跑步者的体形 264
- 动态形体 264
- 动态形体备忘录 264
- 对某一运动项目的研究 265
- 从滑板运动说起：动态效果图绘制的十个步骤 265
- 滑雪运动装备 267
- 滑雪动态的表现 268
- 骑车动态的表现 268
- 更多运动姿态 269
- 立体平面图 270
- 备忘录 270
- 增加图案的透视 271
- 健身与舞蹈服装 272
- 瑜伽 274
- 瑜伽备忘录 274
- 有运动装特点的单衣 275
- 小结 276
- 练习 276

第十二章 街头服饰 278

- 目标 279
- 街头服饰简介 279
- 情绪化的姿势 280
- 如何开始绘制 281
- 街头滑板时尚与文化 282
- 态度备忘录 283
- 渐层描绘 283
- 青年男子的外貌 284
- 运动装的影响 284
- 戴帽子的男孩 285
- 军装的影响 287
- 中性文化的影响 289
- 休闲装扮 291
- 休闲装备忘录 291
- 强调比例和对比 291

- 都市街头 292
- 备忘录 292
- 黑色皮革的渲染步骤 293
- 朋克文化的影响 294
- 表现街头女孩的姿势 297
- 备忘录 297
- 表现街头男孩的姿势 297
- 备忘录 297
- 表现街头文化背部姿势 298
- 构图 299
- 构图备忘录 299
- 小结 300
- 练习 300

第十三章 时髦的上装 302

- 目标 303
- 时髦上装简介 303
- 如何开始绘制 304
- 时装与高级时装 305
- 缝纫史简介 307
- 绘制订制服装 308
- 缝纫备忘录 308
- 女装平面图模板 310
- 成熟女性的比例 311
- 时髦的设计效果图 311
- 时髦备忘录 312
- 羊毛印花套装 312
- 备忘录 312
- 时髦皮装 314
- 水洗皮革备忘录 314
- 微妙姿势的表现 315
- 男装平面图模板 316
- 男性十头身比例 317
- 男性比例备忘录 317
- 经典套装 318
- 备忘录 318
- 赶时髦的套装 320
- 缝合与套头衫的表现 321
- 酷男孩的着装 322
- 春季开衫 323
- 解构风格 324
- 春夏着装风格 325
- 备忘录 326
- 时髦的休闲装 327
- 没有人体的设计系列的效果图 328
- 备忘录 329
- 绘制定制服装的构图 330
- 小结 330
- 练习 331

第十四章 秋季着装 332

- 目标 333
- 秋季着装简介 333
- 如何开始绘制 334
- 渐层描绘 335
- 备忘录 335

- 设计师笔下的毛衫设计 336
- 厚重的毛衫 336
- 备忘录 336
- 条绒裤的渲染方法 337
- 条绒备忘录 337
- 时髦的皮装 338
- 设计师笔下的外套 338
- 外套和夹克模板 339
- 女式外套轮廓 340
- 备忘录 340
- 备忘录 341
- 设计师笔下的厚重外套设计 341
- 秋装的面料肌理 341
- 外套的面料应用 342
- 厚羊毛外套备忘录 343
- 秋季饰品的应用 343
- 秋季男装的表现 344
- 丰富男装的体量感 345
- 时髦的休闲男装 345
- 备忘录 345
- 男式经典外套 346
- 备忘录 346
- 男式秋装细节 347
- 小结 348
- 练习 348

第十五章 晚装、女式内衣和戏装 350

- 目标 351
- 晚装、女式内衣和戏装简介 351
- 如何开始绘制 353
- 晚装平面图模板 354
- 光源备忘录 356
- 备忘录 357
- 精致的褶皱处理步骤 358
- 查米尤斯绸缎备忘录 360
- 备忘录 361
- 珠绣备忘录 361
- 备忘录 363
- 备忘录 364
- 戏剧张力备忘录 367
- 关于紧身胸衣的看法 368
- 紧身胸衣备忘录 368
- 内衣和家居服 369
- 戏装 372
- 小结 375
- 练习 375

第十六章 孩子，孩子，孩子 378

- 目标 379
- 童装简介 379
- 如何开始绘制 380
- 孩童的身体比例 381

- 孩童头部比例 382
- 童装的变化 383
- 童装的绘制 384
- 婴幼儿 384
- 婴儿备忘录 385
- 备忘录 386
- 初学走路的孩童：1到3岁 388
- 初学走路的孩子备忘录 388
- 3到5岁的孩童 390
- 小男孩备忘录 391
- 6到9岁的孩童 393
- 6到9岁孩子的备忘录 394
- 10到12岁的少年 396
- 备忘录 397
- 青少年 398
- 备忘录 398
- 小结 399
- 练习 399

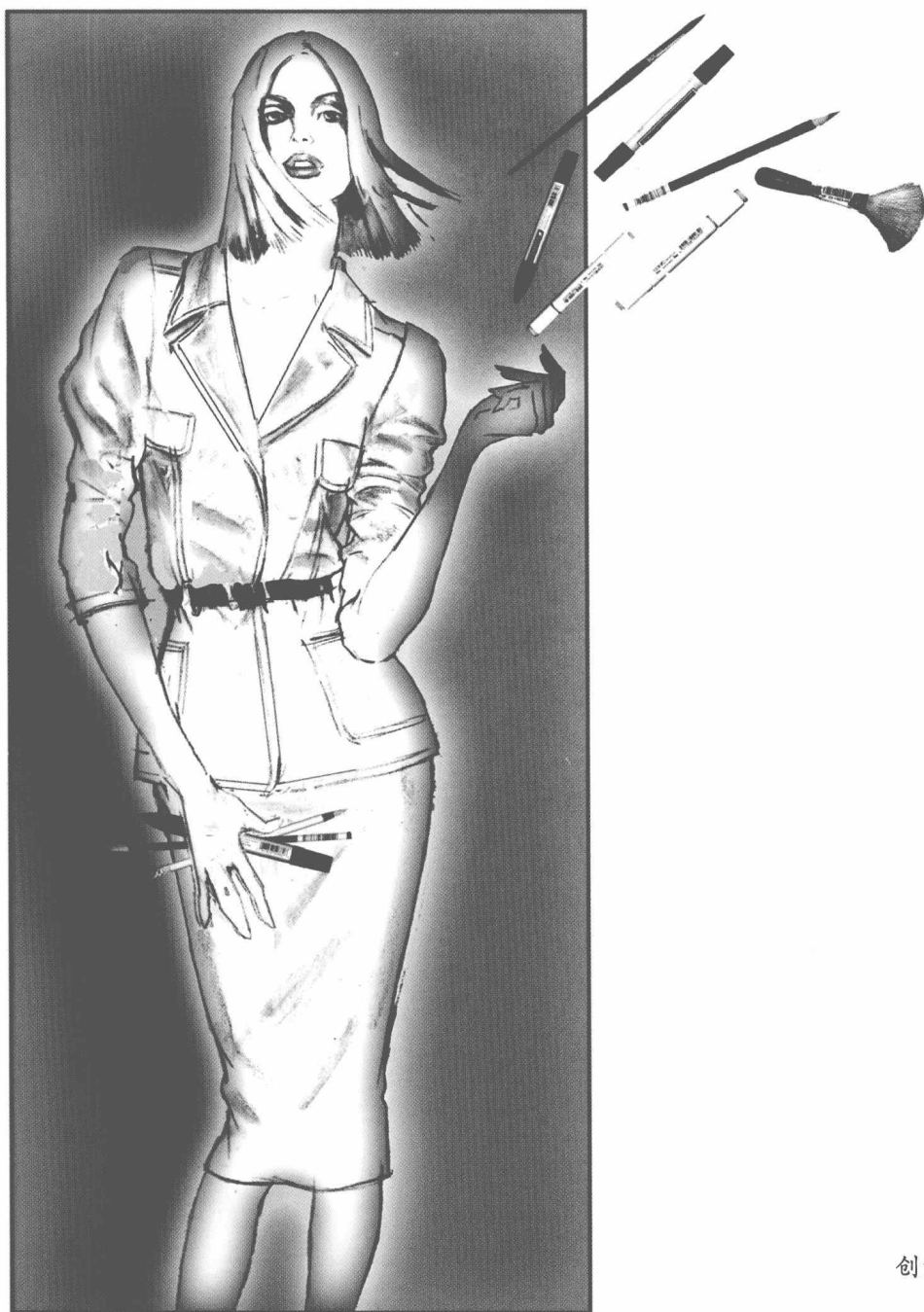
第十七章 绚丽的色彩 401

- 目标 402
- 色彩简介 402
- 色谱 403
- 色彩的类别 404
- 如何开始绘制 404
- 手绘色彩工具的应用 405
- Photoshop软件中的调色板 408
- 时装画头部渲染办法 411
- 人体的渲染办法 416
- 备忘录 420
- 游泳和冲浪 422
- 备忘录 422
- 透明备忘录 423
- 备忘录 428
- 电脑拼贴 429
- 备忘录 430
- 上装装饰与细节的渲染 431
- 短裙和连衣裙的着色 433
- 备忘录 433
- 运动装的着色 434
- 备忘录 434
- 运动备忘录 435
- 街头色彩文化 436
- 上装的时髦色彩 438
- 秋装的色彩渲染 442
- 条绒备忘录 445
- 备忘录 447
- 晚装的着色 449
- 备忘录 450
- 童装组合的着色 454
- 备忘录 459
- 小结 462
- 练习 463

时装画
——为设计师服务

第一章

手绘效果图

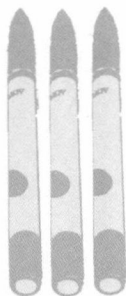

创意总是和它喜爱的事物相伴左右。

——Carl Jung, 1921

目标

- 学会选择时装画绘制和渲染上色的工具，并了解它们对表达创意所起到的作用。
- 了解手绘工具和电脑绘图软件之间的关系。
- 认识到多种多样的绘制工具的存在。
- 发现最适合自己美学表达的必备工具。
- 实践中提到的技法，使用必备的工具套装进行练习，以此提升绘画技巧。

手绘效果图简介

真正的创意工作者对自己的工作总是充满着热情，服装设计师也不例外。他们的工作需要他们在身体和心理上的全情投入，因为一个公司的成与败都与他们的洞察力密切相关。正是因为他们如此热爱自己的工作，他们才会乐此不疲地去旅游、做市场调查、采购面料和装饰花边、会见买手和销售人员、反复修改产品和监督样衣工。不仅如此，他们还需要将他们的设计想法付诸纸面，好用于下一季产品的开发。好的绘制工具会助推这一表达设计想法的过程，而低劣或者不相称的绘制工具则将破坏这一过程。选好绘制工具，并维护和保养好工具是成功的关键，你必须开始养成这样的习惯。本章就将帮助你开始这个过程。

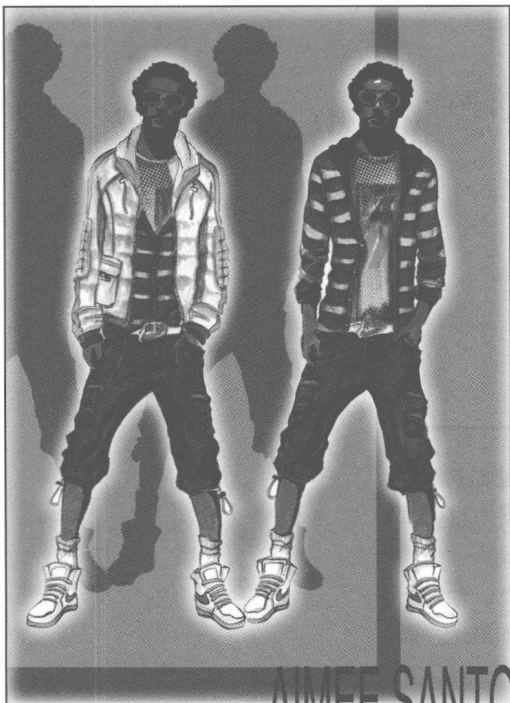
世界上的人是多种多样的，他们的穿着也各不相同。想要成为一个好的服装设计师，你就必须了解你的目标客户群，并将你的热情和重心都转移到考虑这些问题上。

注解：阅读本章节中“手绘效果图”的部分的时候，相关联的内容也会出现在第十七章中的“色彩”部分（最后的章节）。这样的撰写规律应用整本书中，所以阅读本章节的时候，也应该参考一下第十七章中关于色彩信息的介绍。

设计效果图

设计效果图和工业用服装平面图是时装工业领域用以表达思想的重要工具。相对于草图或者速写来说，现在看到的是两幅相对完善的学生习作。

效果图 作者: Aimee Santos

AIMEE SANTOS

效果图 作者: Bitarad

时装发展趋势中所涉及的方面

1. **设计师的想法：**这是你最重要的“武器”。一个优秀的设计师总是在寻觅新鲜、与众不同而又令人兴奋的事物。设计师的思维过程是将信息加以记录和分析，并将信息转化成个人的设计哲学。设计中涉及的其他方面则有助于创意思维和视觉效果。
2. **设计速写和效果图：**正如图所示，设计效果图有着附加值。为什么这么说呢？因为它是在教室或者是工作室里交流设计想法的工具；它是一本精彩的作品集的一部分，而一本精彩的作品集是取得一份高职位工作的关键；它也是吸引大众注意力的工具；它还能增强为买手或是设计总监作演示时的说服力。
3. **手绘工具和电脑绘图工具：**本章会初步介绍手绘设计速写工具，试验多种工具是这一学习过程的重要组成部分。首先，我们要认识一下最新的绘画和色彩渲染的工具；其次，我们会在第二章中体验到Photoshop软件为我们的工作带来的神奇效果。每个章节的最后用熟练技法的练习环节鼓励大家试验不同的工具，以此一步步地完善技法。那么，我们现在就开始吧！

如何开始绘制

1. 现在就开始做研究工作。登录Style.com网站（免费时尚网站），并时刻保持关注；订阅时尚杂志和产业报纸（如《Women's Wear Daily》或是《California Apparel News》），很多学校一般都有途径得到订阅报刊杂志的团购价格，当然你也可以和你的朋友合伙订阅；把你认为好的杂志内页撕下来并保存起来，我们会在后面的章节讨论如何整理搜集到的视觉资料。（相关内容可以查阅第七章）
2. 了解绘制工具看起来似乎是个很枯燥的过程，但是这会为你购买工具时节省很多的时间和金钱。美术用品商店是一个容易让人上瘾的地方，所有人都会在那里冲动购物。选择在Blick Art或者其他的网上商城购物可以为你节省很多时间和金钱。所以一定要在你去购买工具前阅读本章。
3. 花时间试验工具。如果你已经习惯了用简单的毛笔来完成作业，而不愿去做新的尝试的话，那么你就会花更多的时间才能够建立起自己的风格，并使出自己的“必杀绝招”。
4. 收理好你的工具、整理好你的工作空间，对此提供的建议都会出现在本章节中。
5. 开始保持一种无畏的态度和“厚脸皮”的精神。如果你因为不敢冒险所以才不愿意抓住工作中的机会的话，那么你就会阻碍自己技能的提高。学习过程中受到批评其实是很重要的部分，这也会贯穿于你职业生涯的始终，所以一定要把这看做是成长中的积极动力因素。能够给出建设性的批评意见也是很重要的能力，所以不要太过保护你的同学。记住，要友善，但也要诚实。

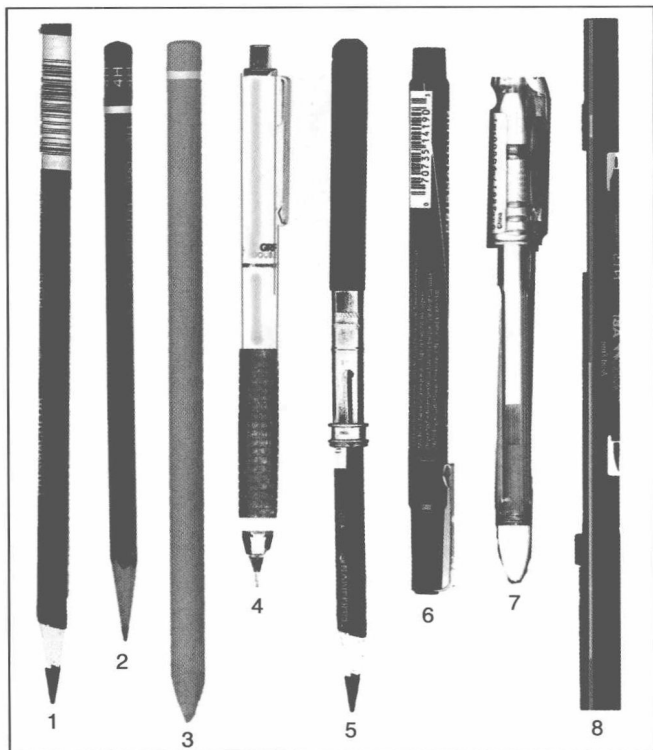

起稿工具

给人印象深刻的时装画的基础便是起稿了，再没有比因为技法的有限而拖累了不错的想法的表达更让人尴尬和懊恼了。绘制工具是没有办法代替人而自行工作的，但是它却是你展现才华和想法的附加品，用以描绘出专属于你的设计风格的人物造型。下面我就将向你介绍那些能够帮助你技高过人的起稿工具。

起稿工具简介

1. Prisma牌铅笔：这是一种蜡质的铅笔，配合上马克笔的使用，是我的最爱。这种铅笔产于斯坦林摩尔，有丰富的颜色选择，并且可以与马克笔（含酒精）很好地融合。本书中我们会讨论并论证它优良的品质。
2. 含石墨素描铅笔：虽然这并不是我常用的工具，但是许多艺术家都钟情于它，所以我必须把它纳入介绍名单之中。根据铅笔有含铅量的不同（从软铅到硬铅），你可以精确地画出不同质感的线条。我不使用这种铅笔的原因是：它无法像Prisma牌铅笔那样与马克笔能够很好地融合。然而，使用便宜的橡皮就可以修改这种铅笔留下的痕迹。
3. 色粉笔：这种笔有粉笔一样的特质，如果没有定型的步骤的话，笔触容易扩散、模糊，弄脏画面。色粉笔的品牌还是比较多的，像是Conte de Paris和Caran d'Ache。它适合用于人物或者生活场景的速写中，当然，在时装画中表现松软的面料时也适用，比如法兰绒或者灯芯绒面料。也是因为色粉笔与马克笔的结合不是很好，再加上使用它需要定型剂来固定画面效果，操作起来比较麻烦，所以我也很少用到它。
4. 自动铅笔：自动铅笔是变化比较多且表现较为准确的工具，从含铅极多的、铅头为2行的宽度的、0.3mm到0.5mm。用自动铅笔可以画出精密的线条和精致的细节，所以非常适用于服装工业平面图的表

现。同时，自动铅笔用来表现时装画中模特的容貌也是不错的选择。在我的学生当中有画画用笔比较重的，他们也会选择用自动铅笔来绘制时装画。但要从表达微妙差别的角度上来讲，自动铅笔就不是最优的选择了。

- Verithin牌铅笔：这个品牌的铅笔与Prismacolor牌彩铅相似，它产自桑福德。这是一种硬铅少蜡的铅笔，可以画出精细的线条，笔尖也不易断。虽然用这种铅笔画出的线条少了些“个性”，但是对于手绘细节或是服务于那些下笔较重的人来说，都是不错的选择。

注解：如图所示，你可以看到一种“铅笔延长器”，同样产自于桑福德（有许多不同的品牌可供选择）。有了这个延长器，你就可以不浪费那些昂贵的铅笔，使用它们到很短为止，所以在你的绘画装备中是值得备上几个的。

- Micro 或Fine-Line牌马克笔：即使是最微小的细节，这些马克笔都可以画出非常精确的线条，或是在铅笔笔触的关键位置上强调视觉冲击力，都可以用这些牌子的马克笔。在画面色彩渲染的最深处，这些马克笔的线条也可以突现出来。Sharpie牌的马克笔是我最喜欢的，因为这种笔出墨流畅、可使用的时间长，且不易变色。在购买马克笔之前，记得要在商店里多试用新的牌子。

注解：有些品牌的马克笔的墨水很快就会用完，而且出墨也并不流畅。即使是一些价格比较贵的马克笔也会时常画出有粗有细的线条，或者突然滴出墨点。所以，到墨水干掉为止，都要小心使用。

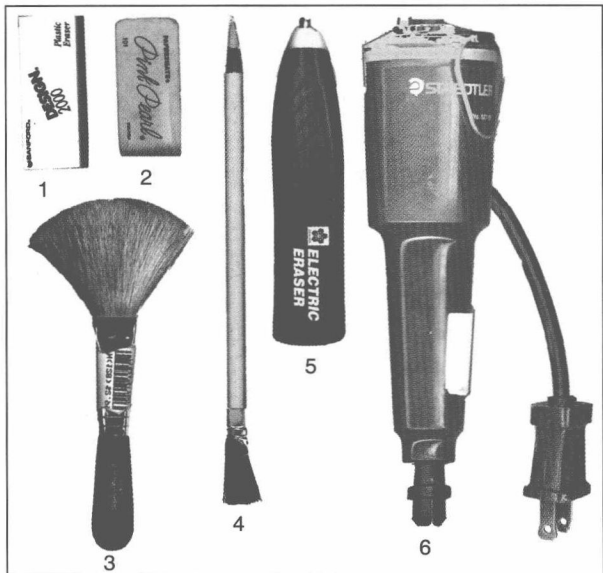
- 油漆笔：油漆笔对于增加服装上的立体细节特别有帮助，比如：针脚、装饰片或者面料纹理。如果你很赶时间的话，它可以替代水粉颜料。白色的油漆笔是最有用的，其他的颜色也能够便捷地表现画面的重点。金属色的油漆笔还可以用来画纽扣和装饰珠子等。Milky牌油漆笔品质就不错，相比较便宜牌子的油漆笔容易褪色来说，这个牌子的油漆笔色牢固度比较好。
- Tombo牌毛笔：这种万能笔不仅可以画模特还可以画整个时装画，效果都不错，并且色彩保持时间长。这种笔是两头的：一头是笔刷状，另一头比小毛笔略粗。黑色的Tombo牌毛笔的用途非常广泛，因为它的颜色特别的深，甚至可以盖过马克笔的颜色，用它来画模特的头发或是首饰都是不错的。

注解：Tombo牌毛笔的墨水不是很稳定，马克笔或是水都会破坏它的效果，所以要记得在绘制时装画的最后再使用它。

你的好帮手：电动转笔刀

只需几秒的时间，这个小盒子一样的电器就可以把你的铅笔削尖，用上削尖的铅笔可以画出不错的时装画。请不要逃避使用它，你可以在办公用品商店找到它，因为它在那儿的价格只不过是12到20美元。一旦你开始画画的时候，你就需要不停地削铅笔，这样才能保证画出的线条都很完美，有了电动转笔刀，你就可以大大地节省时间、提高速度了。

注意：

- 记得随时倒出转笔刀里面的铅笔刨花；
- 别想要削尖木炭笔，因为削出的炭笔灰会弄脏画面。

提示：如果Prisma牌铅笔的笔头嵌在转笔刀里面的话，可以用笔头较硬的含石墨素描铅笔把嵌在转笔刀中的笔头顶出来，这样转笔刀就又可以使用了。

注意事项：我并不推荐使用干电池的转笔刀，虽然不少学生都会因其小巧易携带而使用它，但其实更换新的干电池价格不菲，不仅如此，当电池快耗尽的时候，转笔刀的运转就会不灵敏且非常的慢。

修改工具

通常来讲，设计师都是完美主义者，因此，用于修改的工具是很重要的。如果你能一直保持画面的整洁，这是件好事情，但对大多数的人来讲，我们还是会经常用到修改工具来保持画面的整洁的。

提示：当你作画的时候，试着在手的下方垫块毛巾，这样可以避免你破坏画好的线条。

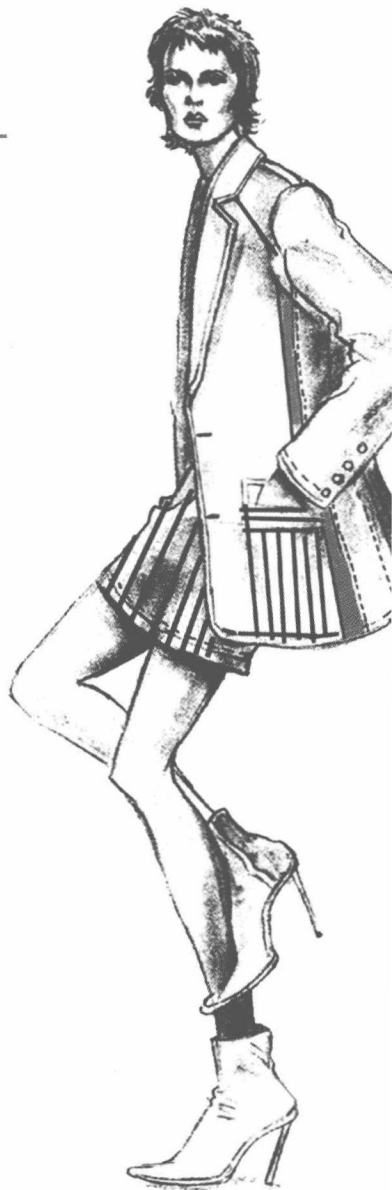
手持型修改工具

手持型修改工具的好处就是便宜、使用时间长，但是切记要在绘制的最初使用它。

1. 魔法橡皮：这是一种最常用的橡皮，适用于各种纸上，但是无法修改Prisma牌铅笔画出的笔迹。
2. 粉红珍珠：这种橡皮是可以修改Prisma牌铅笔画出的笔迹的，或许是因为这种橡皮也是产自于桑福德。粉红珍珠牌橡皮有专为修改彩色铅笔笔迹的，并且小巧便于携带和处理细部的修改。
3. 软毛刷：不管你用什么样的橡皮，你都会产生很多的橡皮屑，这时你就非常需要一个软毛刷来清理橡皮屑，以保持工作空间的干净。
4. 橡皮棒：橡皮棒的形状就像是一根胖胖的自动铅笔的一头带着块白橡皮一样。它用起来方便而且特别适合于细部的修改，但有一点是，如果你用力过大的话，它很容易被折断。

电动橡皮

5. 干电池用橡皮：这种工具轻便，便于手持，但是当干电池的电量低的时候，它的工作效率也就低了（这种橡皮的价格在35美元到45美元间），因此不做推荐。
6. 电子橡皮：有电插头的电子橡皮用起来方便快捷，清除笔迹彻底、准确。电子橡皮是可以更换插入的橡皮棒的，所以它并不是一次性产品（价格在75美元左右）。我有一半的时间在使用普通的橡皮，另外一半的时间在使用这种电子橡皮，它们用起来都是很方便、精准的。

拷贝纸：绘制效果图的聪明选择

拷贝纸是一种用于绘画和拷贝的纸，质地较光滑、半透明。拷贝纸有单张的也有卷筒的，无论是哪一种，表面都是非常适于绘画的。当然，卷筒的拷贝纸更为结实、质量更好。拷贝纸比绘图纸更为经济实惠，每当我们当地的美术用品商店有单张拷贝纸的打折活动时，我都会多买一些存着，因为我会经常使用到它。

好处：拷贝纸确实是一个“双赢”的产品，几乎无懈可击。便宜的拷贝纸可以任意卷曲，而且很薄，可以说，它的品质是恰到好处的。即使是质量较好的拷贝纸的价格也是比较合理的。像是Strathmore牌的拷贝纸就不错，大家熟识的其他品牌的性价比也挺好的。

因为时装画至少要干净和整洁，而设计师又不可能指望花费很多时间在修改画面上，在完稿的最后进行的修改工作会使得整个画面显得太过雕琢或是混乱不堪。所以，在开始上色前，用拷贝纸完成所有的起稿工作就是一个非常好的习惯。

牢记：总是会有写了又改，画了又擦的时候的，所以你需要准备好几张拷贝纸，直到改对为止。良好的起稿工作可以为漂亮的上色工作打下基础，但是漂亮的上色却无法挽回起稿的失误。

拷贝纸的用处：

- 分析模特姿势，绘制多种造型。
- 改变或者夸张模特的姿势。
- 服装平面图的绘制。
- 在绘制服装时，垫在画有模特姿势的纸上面。
- 在上色前，可以试着画不同的首饰配件。
- 研究时装画模特的布局。

注解：最好的结论是，分层绘制你的时装画，使用拷贝纸将预先分层绘制的时装画组合到一起。

如果你想成为一位好的插画家，那么就去多买点拷贝纸吧。

关于描图和风格的讨论

任何有创意的人都热切地希望能够找到属于自己的风格。有这种想法是非常积极的，追求个人风格这件事情也是不能强求的，这需要时间、练习、大胆的尝试和坦率的自我批评。对于那些求胜心切的人来说，他们会急于参考成熟的艺术家的风格，将这些艺术家的风格变成自己的。这样的话，只需要短期的练习就可以达到目的，但是却无法很好地找到一个独一无二的个人风格。

从另一方面来讲，描图是一个非常便利的学习工具。在开始绘制时装画之前，去描摹模特的动作和面孔是非常有帮助的。如果你觉得平面图的绘制对你来说太难了，那么去找些网格纸来描图，效果是非常明显的；如果你非常欣赏某位插画家的线条风格，那么也可以去试着描图看看。

这比你只是去看或者复制线条所取得的进步要快得多。在描图过后，马上再默背着画一遍你刚刚描过的图，你会发现你的线条质量自然地得到了提升。

描图的其他好处

每次当你想给你的时装画背景增添一些高科技感，或是想为画中的模特添加一件首饰时；又或者你想让你的“缪斯”坐在摩托

