

国际时尚设计丛书·服装

美国时装画技法： 灵感·设计

FASHION ILLUSTRATION
Inspiration and technique

【美】Anna Kiper ◎著
孙雪飞 ◎译

 中国纺织出版社

国际时尚设计丛书·服装

美国时装画技法:灵感·设计

[美] Anna kiper 著

孙雪飞 译

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从传统的时装画绘画的基本技巧讲起，却未拘泥于基本技法。而是从更多的细节体现时装绘画的创新和灵感设计，让设计师能更好地体现独特的设计风格与创造力。

本书中的每一章节的描绘都包含一个令人兴奋的细节和设计思想。这些细节的描绘和设计思维的发挥总能带给设计师新的灵感，让读者重新发现充满生气的作为原创设计工具的手绘艺术的魅力。

原文书名 Fashion ILLUstration

原作者名 Anna Kiper

Copyright©Anna Kiper David & Charles, 2011

本书中文简体版经David & Charles Ltd授权，经由锐拓传媒取得，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：图字：01-2010-8013

图书在版编目(CIP)数据

美国时装画技法：灵感·设计/（美）科珀著；孙雪飞译。—北京：中国纺织出版社，2012.1

（国际时尚设计丛书·服装）

书名原文：Fashion ILLUstration:Inspiration and Technique

ISBN 978-7-5064-7992-9

I. ①美… II. ①科…②孙… III. ①服装—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第218765号

策划编辑：刘晓娟 责任编辑：张 璞 责任校对：王花妮

责任设计：何 建 责任印制：何 艳

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

邮购电话：010—64168110 传真：010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

北京千鹤印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2012年1月第1版第1次印刷

开本：889×1194 1/16 印张：9

字数：120千字 定价：49.80元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

Anna Kiper

前言

在冷战时期的苏联，我对时尚产生兴趣是一个奇迹——那是一片从未接触过西方流行趋势并且由灰色制服充斥双目，压抑情感，敌视创意与个性的地方。我从童年的严峻现实获得解脱的唯一出路就是阅读童话，并惊叹于著名的插画家比利宾（Bilibin）所绘制的表现复杂的俄罗斯传统服装的插画。

在我的少年时代，利昂·贝克斯特（Leon Bakst）和亚历山大·本尼斯（Alexandre Benois）所创作的神奇的水彩画，为我开辟了一个全新的世界。20世纪初俄国的衰颓及其对艺术和文学的影响加剧了我的想象力和创造力。弗鲁贝尔（Vrubel）和罗伊·瑞驰（Roerich）这样的艺术家，以及古米廖夫（Gumilev）和布劳克（Blok）这样极富诗意的天才，影响了我的眼光，构建了我的艺术感官，启发了我追求艺术和时尚的职业道路。尽管作为一个年轻的女孩独自移民美国并且要克服文化差异是有一定的困难，但我对于时尚的热爱却与日俱增。

通过历史，人们的注意力通常被艺术家所描绘的细节所吸引。但是只有通过19世纪末20世纪初的图卢兹-劳德里克（Toulouse-Lautrec）、奥博瑞·比亚兹利（Aubrey Beardsley）和艾尔代（Erté）的时装插画，时装画才逐渐融入艺术，成为一种艺术形式。20世纪30~40年代的瑞恩-波艾特·威劳麦兹（René Bouët-Willaumez），卡尔·埃里克森（Carl Erikson）和50年代的瑞恩·格劳（René Gruau）创造了富有魅力的绘画风格。20世纪70~80年代时装画对于时尚设计产生了巨大影响。街头风尚对于时尚文化的影响几乎无处不在。这在才华横溢的安东尼奥·洛佩兹（Antonio Lopez）、“新浪潮运动”的骨干托尼·威拉蒙蒂（Tony Wiramontes）和形象生动、轮廓清晰的麦茨·古斯塔维森（Mats Gustavson）的作品中显而易见。

20世纪90年代，伴随技术革命出现的时装摄影使时装画黯然失色。计算机不断地使世界变得简单，数字艺术也逐渐盛行，人们对于手工绘画的需求逐渐减少。斯蒂芬·梅赛尔（Steven Meisel）、莎拉·蒙（Sarah Moon）和蒂姆·沃克（Tim Walker）的工作室都拍摄出了美丽的摄影作品。然而，即使备受关注的摄影也不能取代艺术家们神奇的手以及由艺术家所创造的艺术、艺术作品与观者之间的独一无二的关联。手工绘画创作最直接地表达出艺术家独特的风格、活力与创造力。

绘画对于时尚产业极为重要。许多像卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）、克里斯蒂安·拉克鲁瓦（Christian Lacroix）、伊夫·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）这样的顶尖设计师都是通过在纸上绘画表达他们的设计构思，来开始创作他们新一季发布会的设计。

这本书表达了设计师对于时装画的观点，希望对于重振时装画这一艺术形式有所助益。本书中每一章节的描绘都包含一个令人兴奋的细节和设计思想。我希望它可以带给更多的设计师灵感，让人们重新发现充满生气的作为原创设计工具的手绘艺术的魅力。

目 录

时装人体	8
人体细节	26
脸部	28
手臂和手	36
腿和脚	39
穿时装的模特	42
时装词典	50
时装平面效果图	58
配饰	64
页面构图	66
男性人体画法	74
孩子的人体画法	84
面料的表现技法	90
探索新材料	116
模特写生	134
灵感、情绪、设计	141
致谢	144
索引	144

时装人体

手绘姿态

手绘表现人体姿态是一种快速且收放自如的绘画方法。人体的比例可以直观地体现并强调个人风格。

十头身比例

画时装人体时，头部的长度常被用来作为一个度量的工具。

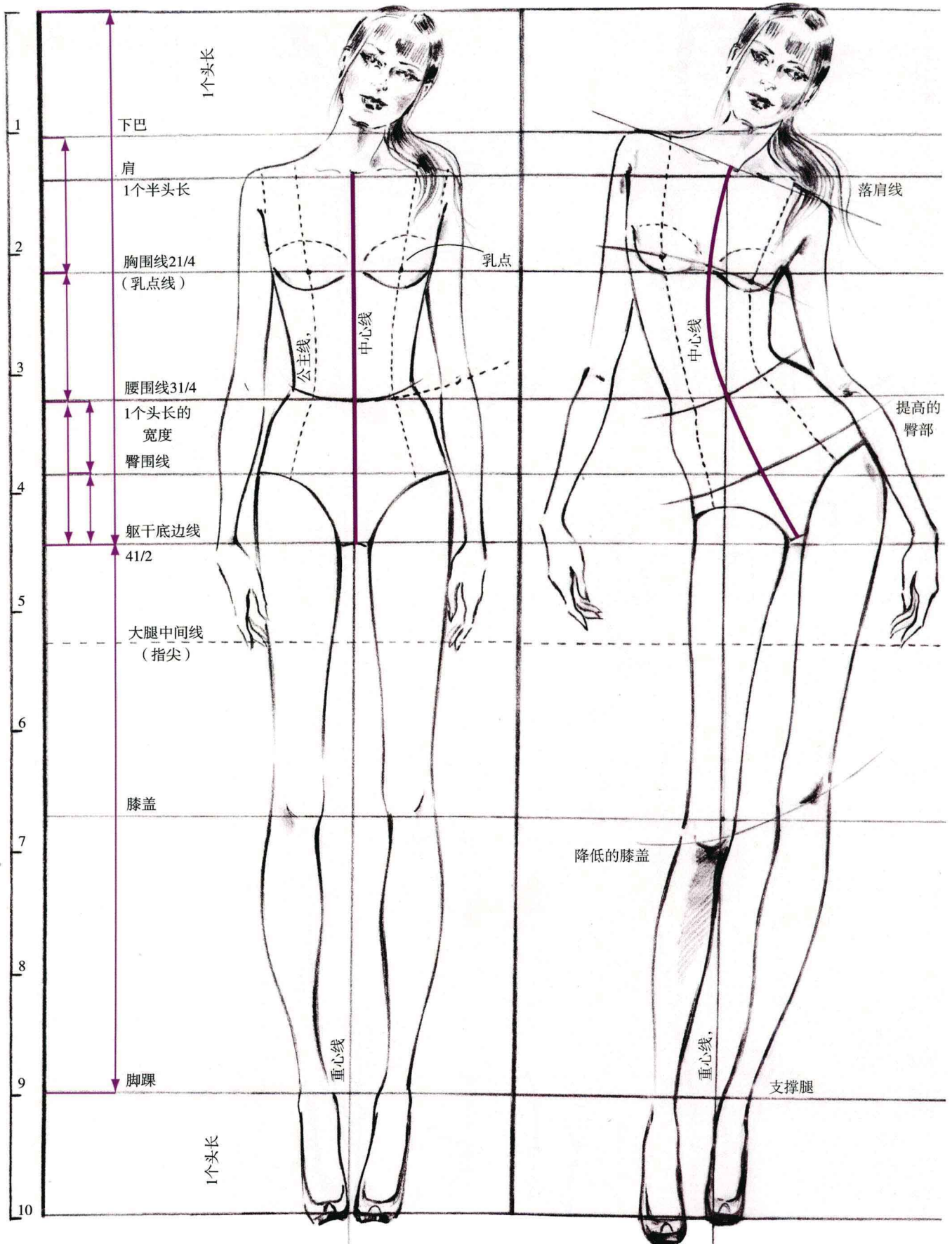
十头身人体比例是理想的时装速写比例。它是将现实中的八头身人体比例拉长。

下页的图片表现的就是十头身的人体比例。这里有一点很重要：所有的尺寸都是大概估的，并且每位设计师都会有所调整。

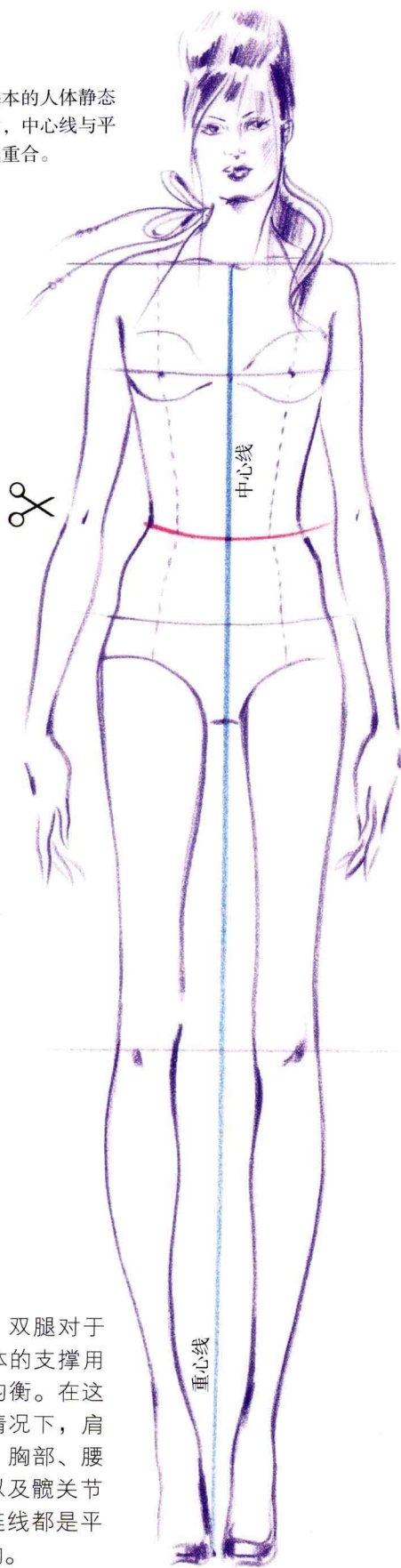
十头身基本比例图

基本动态图

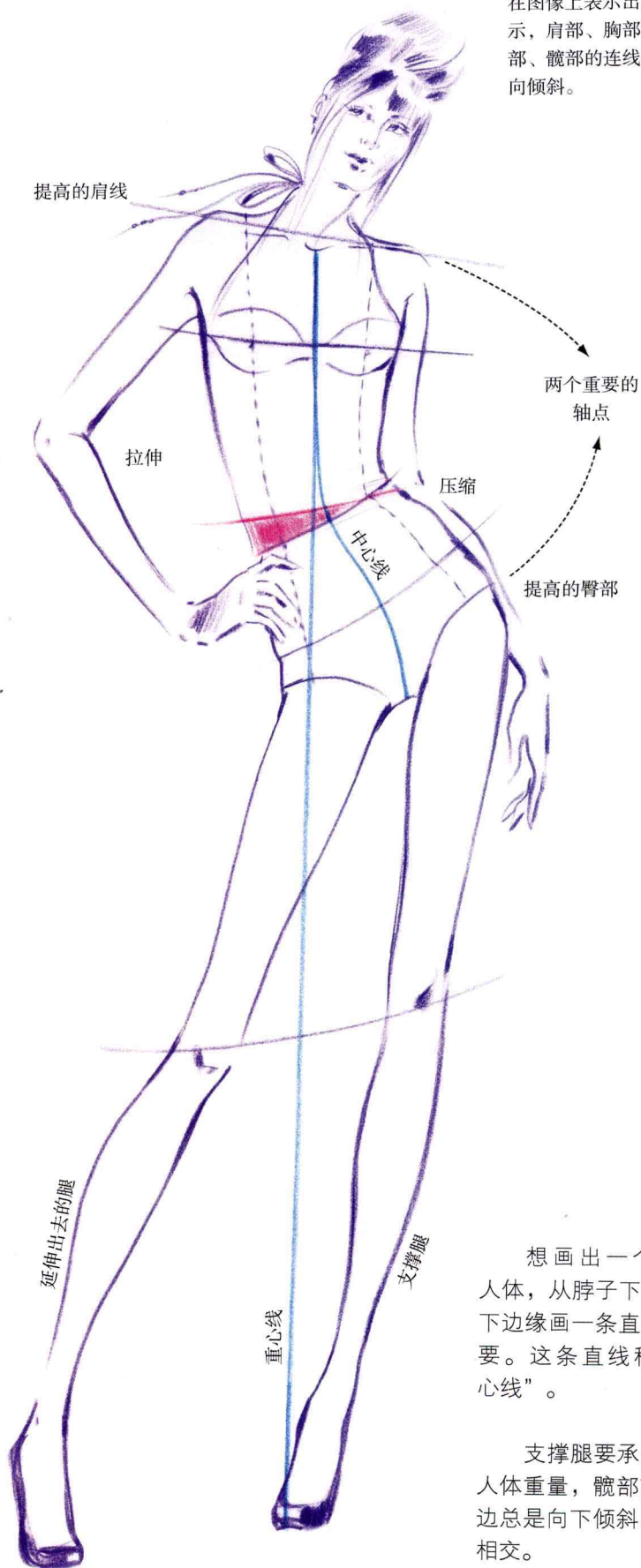
平衡与动态

在基本的人体静态图中，中心线与平衡线重合。

双腿对于身体的支撑用力均衡。在这种情况下，肩部、胸部、腰部以及髋关节的连线都是平行的。

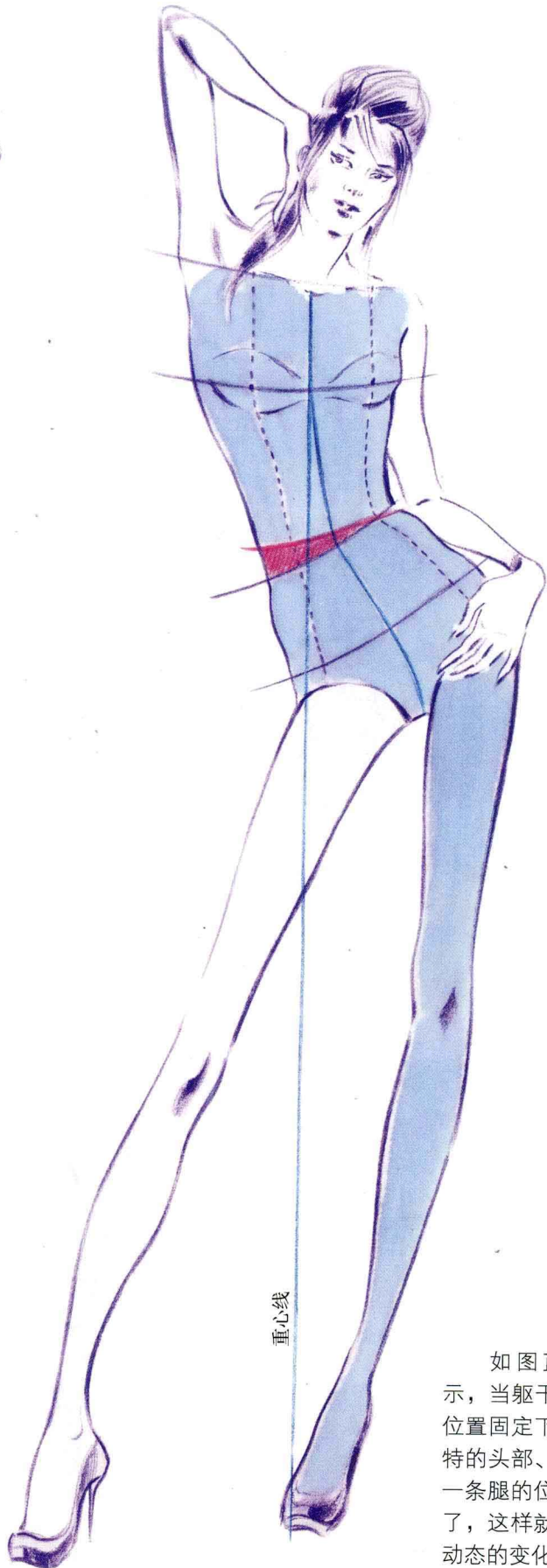
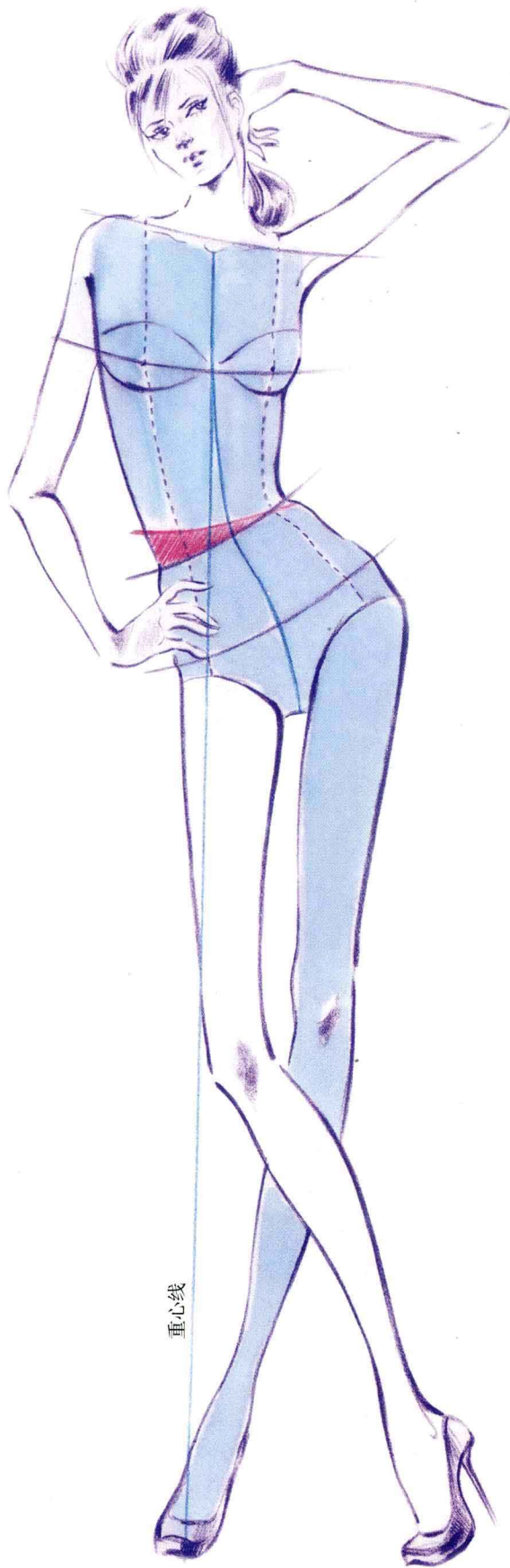
获得动态最好的方法是将躯干的上部与下部分开，并在图像上表示出来。如图所示，肩部、胸部的连线与腰部、髋部的连线向不同的方向倾斜。

想画出一个平衡的人体，从脖子下面到纸的下边缘画一条直线十分重要。这条直线称为“重心线”。

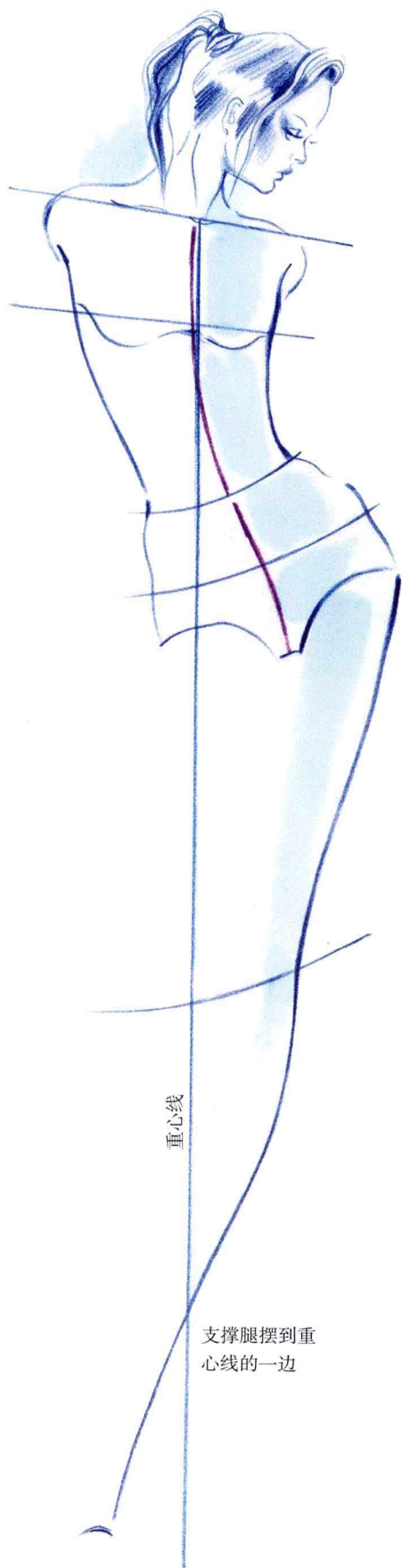
支撑腿要承受更多的人体重量，臀部高起的那边总是向下倾斜与平衡线相交。

安排人物速写

如图蓝色部分所示，当躯干与支撑腿的位置固定下来，那么模特的头部、手臂以及另一条腿的位置就好安排了，这样就增加了人体动态的变化。

行走的人体

重心线

支撑腿摆到重心线的一边

向后伸出去的腿

按照透视法缩短的小腿和脚

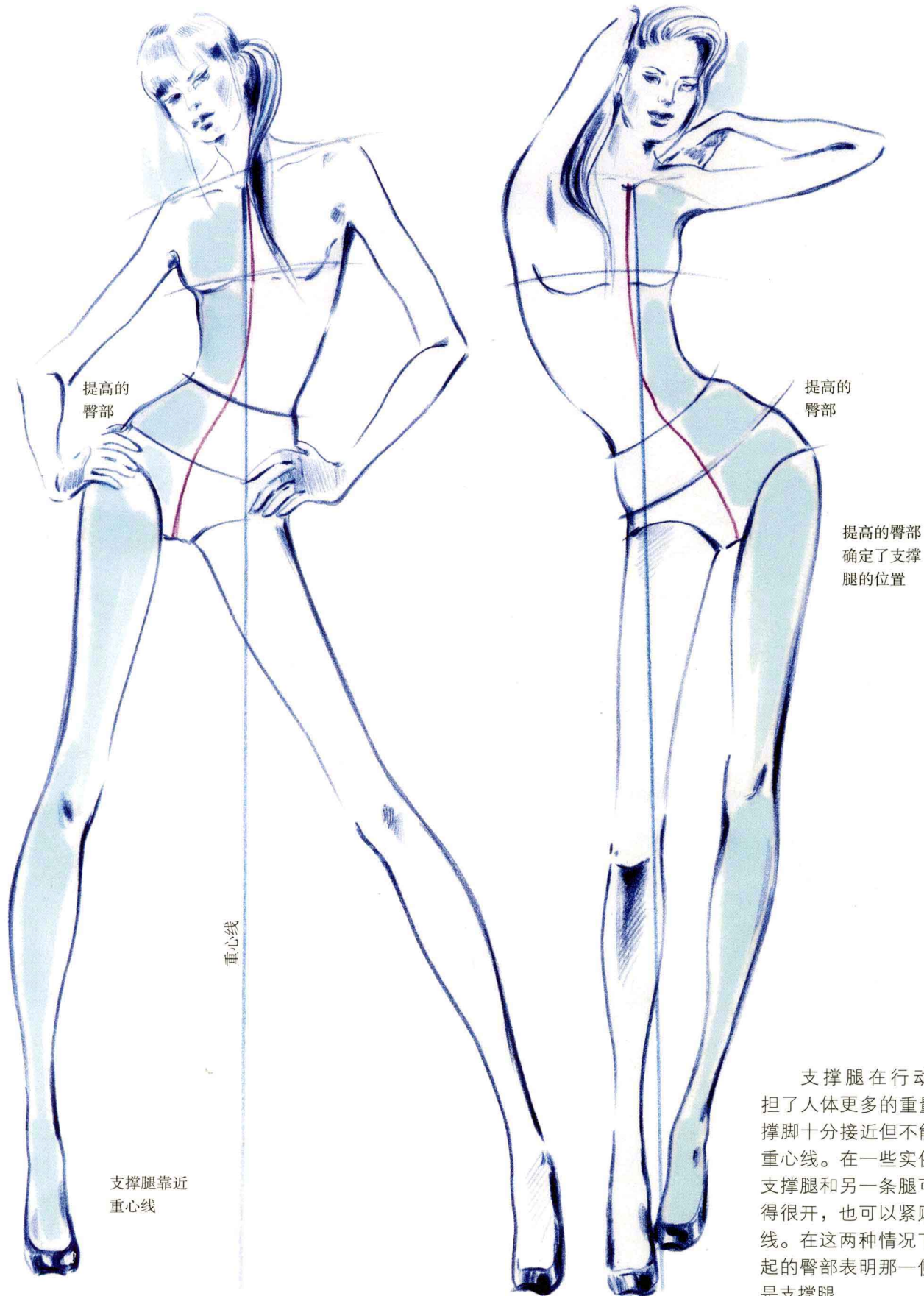
行走中的人体背视图

行走的人体会制造出一种动态展示的错觉，并且可以成为你时装画作中非常精彩的亮点。

躯干部分的动态可以采用与前一人体同样的方法。行走人体的支撑腿的角度更加夸张，因为身体所有的重量都转移到了这条腿。

支撑腿的摆动将离开重心线，另一条腿的膝盖会略低。非支撑腿的小腿及足部由于透视会被描绘得短一些，并且在膝盖下面会用深色表示阴影。

支撑腿的变化

提高的
臀部

重心线

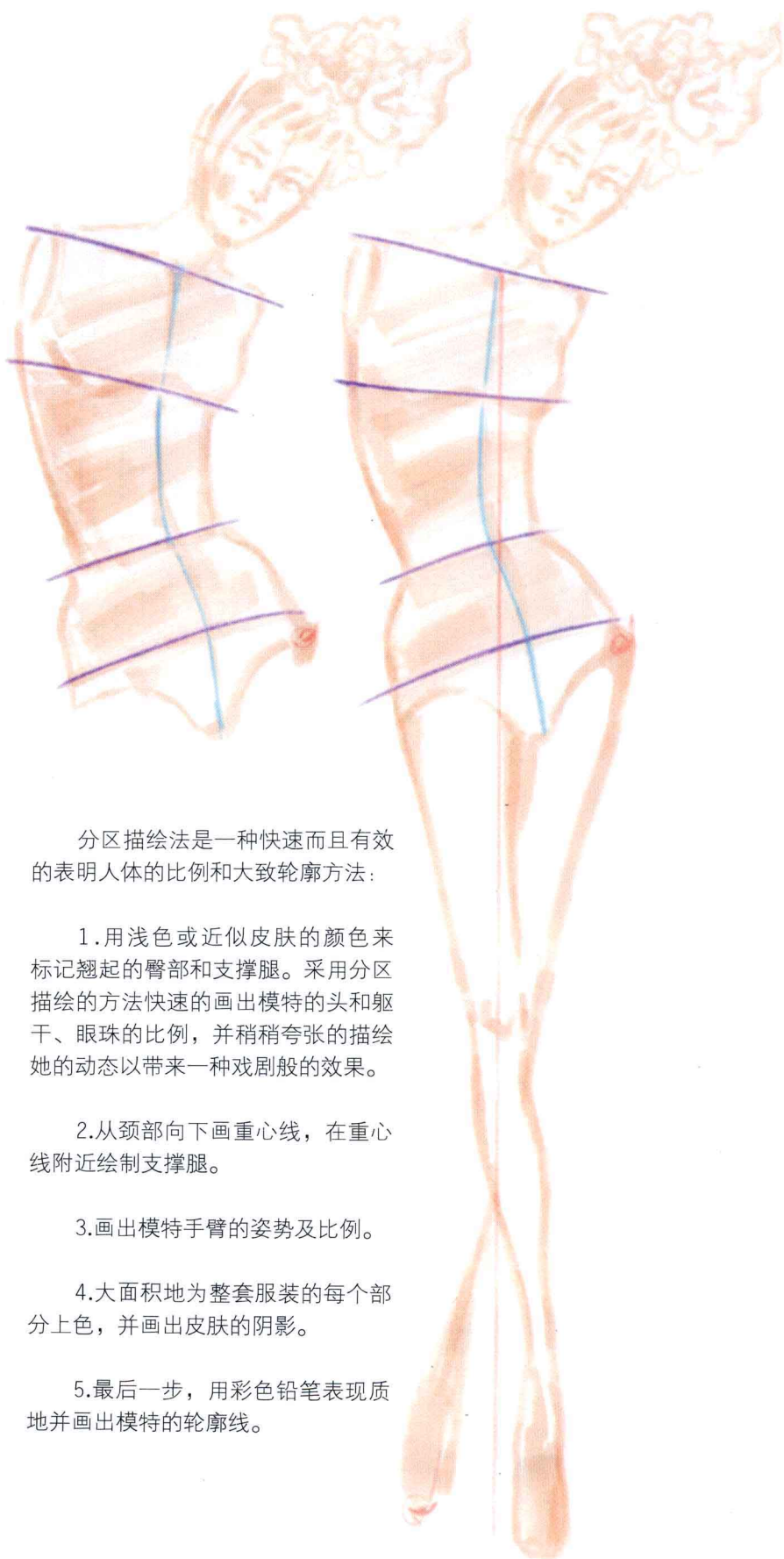
支撑腿靠近
重心线

提高的
臀部

提高的臀部
确定了支撑
腿的位置

支撑腿在行动中承担了人体更多的重量，支撑脚十分接近但不能接触重心线。在一些实例中，支撑腿和另一条腿可以分得很开，也可以紧贴重心线。在这两种情况下，跷起的臀部表明那一侧的腿是支撑腿。

分区描绘法

分区描绘法是一种快速而且有效的表明人体的比例和大致轮廓方法：

1. 用浅色或近似皮肤的颜色来标记翘起的臀部和支撑腿。采用分区描绘的方法快速的画出模特的头和躯干、眼珠的比例，并稍稍夸张的描绘她的动态以带来一种戏剧般的效果。

2. 从颈部向下画重心线，在重心线附近绘制支撑腿。

3. 画出模特手臂的姿势及比例。

4. 大面积地为整套服装的每个部分上色，并画出皮肤的阴影。

5. 最后一步，用彩色铅笔表现质地并画出模特的轮廓线。

Anna Kiper

分区描绘轮廓

如果模特穿的服装层数多，那么可以直接用分区法来捕捉最终的轮廓：

1.用浅色调描绘模特，确定翘起的臀部、支撑腿以及人体的大致比例。

2.用彩色铅笔描画出轮廓线，着重描绘细节。

3.逐步描绘每层的颜色，包括皮肤和背景。

4.继续描绘阴影和高光来增加空间感，增强画作的个性。