

美国时装设计学院 手绘创意课程

著者：(美) 比尔·多诺万

译者：姚小文

本书用一系列清晰的示范与练习磨练高年级学生画技，提高绘画水平的同时也创立独特的个人风格。

✕ 广西美术出版社

Bill Donovan

Advanced
Fashion Drawing

Lifestyle Illustration

美国时装设计学院 手绘创意课程

著者：(美) 比尔·多诺万

译者：姚小文

本书用一系列清晰的示范与练习磨练高年级学生画技，提高绘画水平的同时也创立独特的个人风格。

✕ 广西美术出版社

Bill Donovan

Advanced
Fashion Drawing

Lifestyle Illustration

美国时装设计学院 手绘创意课程

著者：（美）比尔·多诺万

译者：姚小文

图书在版编目 (C I P) 数据

美国时装设计学院手绘创意课程 / (美) 多诺万著 ;

姚小文译. —南宁: 广西美术出版社, 2012.1

ISBN 978-7-5494-0329-5

I. ①美… II. ①多… ②姚… III. ①时装—绘画技法

IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第010698号

Text © 2010 Bil Donovan

Translation © 2012 Guangxi Fine Arts Publishing House Co., Ltd.

该书于2010年由Laurence King Publishing Ltd., London出版公司制作并出版。

美国时装设计学院手绘创意课程

Meiguo Shizhuang Sheji Xueyuan Shouhui Chuangyi Kecheng

著 者: (美) 比尔·多诺万

译 者: 姚小文

审 译: 黄炎冰

图书策划: 韦丽华

责任编辑: 冯 波

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

版权主办: 韦丽华

封面设计: 黄宗湖 陈 凌

校 对: 尚永红

审 读: 林柳源

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

发 行: 全国新华书店

印 刷: 精一印刷(深圳)有限公司

版 次: 2012年5月第1版

印 次: 2012年5月第1次印刷

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16

印 张: 12

书 号: ISBN 978-7-5494-0329-5/TS•26

定 价: 59.00元

目录

6	序言与致谢
9	导言
10	第一章 线条
31	第二章 利用横线、竖线和斜线使人物变得修长
39	第三章 图形词汇入门
82	第四章 线条的特性
114	第五章 让人物融入环境背景中
133	第六章 绘画媒材
150	第七章 电脑与插画
159	第八章 面料、印花与纹理
171	第九章 创立自己的风格
185	第十章 打破常规
190	术语词汇表
191	引用图片致谢

序言与致谢

人人都能学会画画。这跟每个人都能学会投球，学会单脚旋转，学会拉小提琴，并无太大分别。只不过，有些人靠天赋，而其他人先天不足，则得益于对绘画的酷爱，不计回报而乐在其中。在就读纽约时装技术学院之前，我一直以为自己生来就是丹青妙手，不料第一学期就被某位教授郑重告知：于绘画你毫无天分，不如重新考虑、定位自己的艺术追求吧。

我从小便对时装素描情有独钟，无法割舍。于是我请求教授指点迷津：我该怎么做才能继续攻读时装插画专业？教授毫不迟疑作答：“画！我们要做的就是画、画、画。什么都要画。无论在什么时候，在什么地方，都要不停地画。”

我从此照做不误。

我不停地画，用完了一本又一本的速写本。我画每个朋友，画公寓房间，画自助洗衣店；我画自己的猫，自己的帽子，还画公共汽车或火车上各种各样的脸孔。我临摹照片，或凭记忆或想象作画，但大多素材还是源于生活。绘画直接取材于生活极具挑战性，但能更好地提高画技和观察能力。

我有了很大进步。

我绘画进步如此之大让先前那位教授大吃一惊，他欣然举荐，使我获得一个奖项提名。那位教授名叫罗斯玛丽·托雷斯，从此成为我的良师益友，引导我走上正确道路，继续磨砺绘画技能。我备受鼓舞，开始到另外的学校接受更多的训练。这些学校包括费城艺术学院（Philadelphia College of Art）〔现费城艺术大学（The Art Institute of Philadelphia）〕、时装技术学院（Fashion Institute of Technology）、视觉艺术学院（The School of Visual Art）、帕森斯艺术与设计学院（Parsons School of Art and Design）以及艺术学生联盟学校（The Art Students League）。

我喜欢绘画工作室的活力与环境，喜欢与一群画家

一道站在各自的画架旁，围着一个模特台挥毫作画。在这样的环境中，我度过多年的学生生涯，并有幸遇到多位杰出的老师。

杰克·波特引导我们学到系列技法，通常涉及以图形作为绘画背景。芭芭拉·佩尔曼的课堂播放强劲高亢的立体歌剧音乐，利用感情充沛却简明扼要的线条诠释画作。安娜·伊斯卡瓦擅长剖析结构和斜线，妥善处理人物画中的图形和线条。史蒂文·梅西尔的课堂充满活力；知识渊博、从容优雅的简·比克斯比·威乐则放慢课堂节奏。彼特·赫雷斯托弗打破常规，而茱蒂·玛纳雷诺则重立规则。尽管每位老师的风格各异、理念不同，但主题和目标始终如一——都启发、鞭策着学生时代的我坚持人物肖像绘画。

开始执教之日，我便决心以这些老师们为榜样，激励、启发和鞭策自己的学生。教学的挑战在于：如何在每学期十五周的教学，把自己的经历、理念和练习充分地结合并有效地表达出来。

我首先参照杰克·波特的每周技法的程式，总结出一套绘画词汇（我称之为视觉语言），并以系列练习为补充。如此既可从线条和图形两方面来简化人物肖像，又能丰富背景，融入纹理、明暗度以及偶然发现的诸元素。

我的第一点感悟是：尽管每周讲授不同的技法及其理念，但整个课程必须一以贯之。贯穿始终的其实就是人物的造型。我正是以此作为模板来深入研究每周的各项练习。

上页画作说明：在这幅为克里斯汀·迪奥（Christian Dior）佳人而作的水墨画《花瓣》中，我使用了此书将要涉及到的绘画技法：线条、图形、明暗度和构图等。要在如今的时尚绘画市场求得生存，不仅需要了解掌握技法知识，还需持之以恒地练习：画画、试验、挑战自我、挑战常规。

我的第二点感悟是：通过每学期十五周的教学，相应技法、视觉语言的练习给学生的教益，不局限于课内也体现在课外——将不局限于时尚绘画的学习中，也会体现在那些需要发挥想象力和熟练技法的训练之中。

人生循环往复，有时会产生圆满的轮回。就在同一地点——当年我被郑重告知要重新定位自己的艺术追求、转换专业的地方——如今却荣幸地得到指点：要把相关做法与感悟编写成书，惠及大众。我的同事和朋友——德高望重的卡伦·萨恩特雷教授给我提供编写此书的宝贵机会。

我欣然从命，并终成此书。

致谢

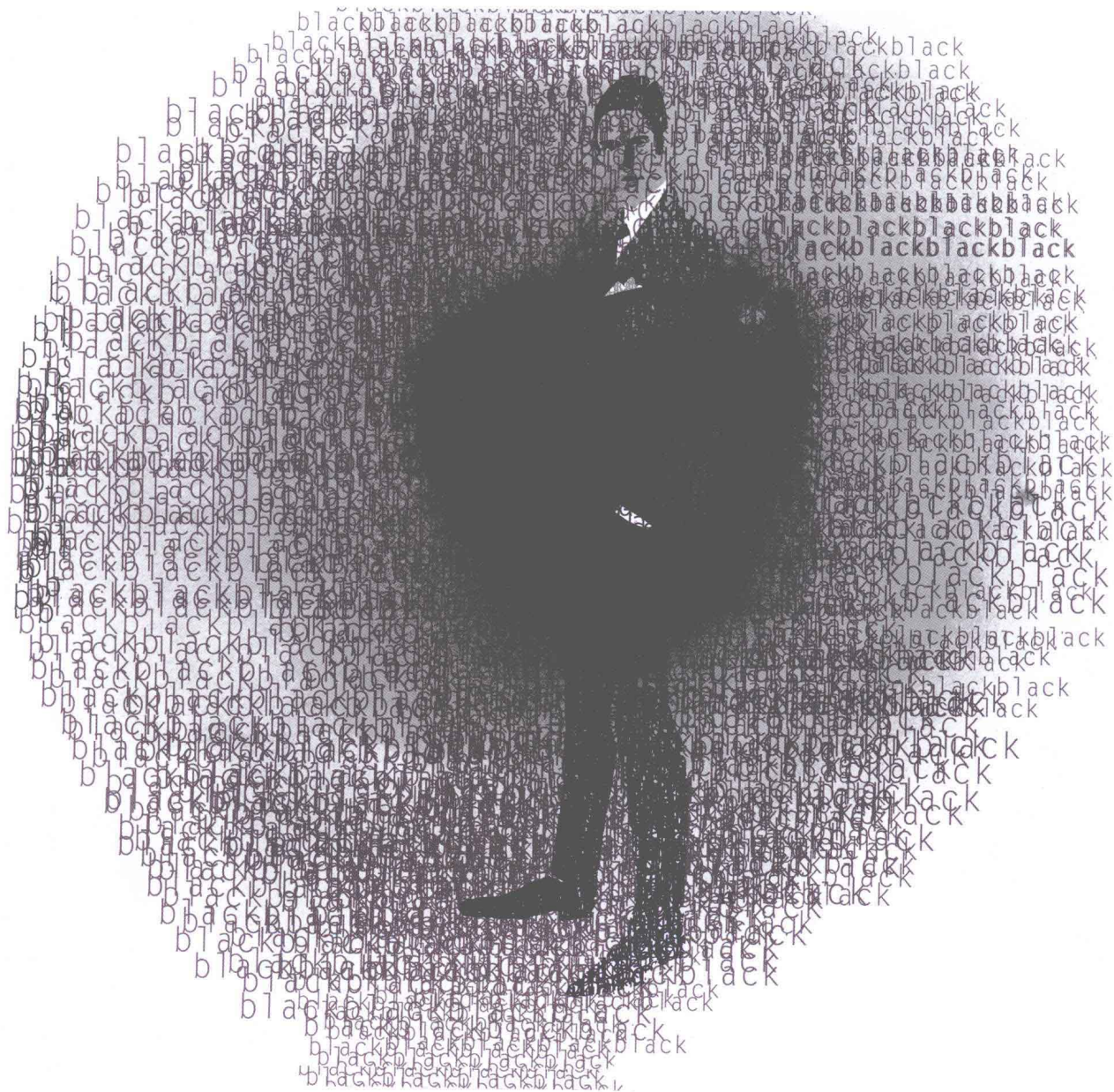
我感谢那些慷慨大方的画家，准许我引用他们的大作；我感谢时装技术学院的各位同事，特别感谢卡伦·萨恩特雷给予我这次机遇与挑战；也特别感谢“特殊藏品”的部门主任卡伦·康纳尔，想方设法为我弄到来自法朗西斯·尼迪展览的画作；还要特别感谢克里斯汀·洛克和罗西欧·斯特罗恩，帮我对这些画作进行存档、扫描和安排版式等。

我能和劳伦斯·金出版社合作，真是幸运至极。我要感谢以下这些人，他们这些严格的监督者现在已成为珍贵的朋友：感谢劳伦斯·金耐心地支持我，使此书得以成形；感谢我的出版编辑李·莱普利，他视觉敏锐、独具风采，第一个认可此书的独特之处与非凡意义；感谢我的编辑安妮·汤恩利，与我分享对绘画的酷爱并助我把激情和看法通过文字表达出来；感谢我的执行编辑约翰·杰尔维斯，负责此书的印制完成；感谢克莱尔·墨菲，不断努力获取本书特邀画作。需要特别感谢的还有查理·博尔顿和安格斯·海兰德，他们帮助我把资料信息用既简洁又精到的格式表达出来，对比鲜明、美轮美奂的背景给资料信息增色不少。

最重要的是，要特别感谢我的伙伴肯·尼恩杰尔，是他始终如一、坚定不移地支持和信赖本书的问世。

尤其重要的是，谨以此书向所有激励鼓舞过我的画家、老师以及学生致意。愿以此书与大家分享这种神奇的绘画魔力。

下图说明：这幅名为《黑衣人》（Man in Black）的插画表现出本书所探讨的传统技法：观察细致、善用图形和线条，以及合理、出色的构图。这些技巧在电脑设计也是必不可少的——在本例中，我使用的软件是Photoshop（图像处理）和Illustrator（矢量绘图）。

导言

这本书是独一无二的。

时装插画流派以及时尚市场取向有其原则和理念，本书对此予以简化，专为插画家量身定做。尽管人物肖像一开始就被用作检验这些原则与理念的模板，但本书并不局限于传统时装插画人物。书中不会有九头身或十头身的规范图例来衡量速写初稿。重点也不是指导如何画衣领或袖口，如何画毛皮料或缎子，或者如何画眼睛。本书也并非着力强调某种绘画技法。相反，书中练习力促学生不断思考：更新他们自己的观察与绘画理念，学会从线条、图形及明暗度等方面分析人物的造型。

本书针对的是高年级学生，他们对人物肖像与素描已有一定的认识。但任何水平的读者都将受益于本书提供的信息，因为书中练习倡导的是观察和绘画能力。本书遵循以每周课程拓展学生视觉语言词汇的思路进行编排，重在探讨人物绘画并诠释时尚的种种可能。

“时尚插画”一词似乎难以捉摸，难以定义。“时尚”折射的是衣着风格、环境、娱乐、消费，以及某种文化的社会习俗。因此，时尚插画指的是通过视觉手段捕获社会生活中时尚要素的插画。广告和促销活动便是针对这些特定的目标人群；而时尚市场里的插画家要扮演的角色就是：作品既要反映某种时尚，又要吸引目标人群。要实现这样的目标，插画家要在画作中表现出敏锐的时尚鉴赏力——无论是时装秀、豪华酒店套房、游轮、鸡尾酒会酒杯，还是城市的滑板者。

本书目标是助画家一臂之力，帮助画家把平淡无奇的场景用时尚生动的图像表现出来。此外，因为书中练习重在激发思维和鼓励选择，所以相关的资料并不局限于时装领域，也可以快速地应用于漫画、绘本以及一般的插画等体裁。

关于书中练习的说明

书中练习通过简单的编排形式来培养勾画草图技艺，同时提高素描水平，通过二者的均衡发展来提高构图能力。

本书首先传授的是我称之为“平衡技法”的方法。这种技法能培养扎实的观察技能，进而提高学生画草图的技艺。随后的练习把人体分解为简单的轮廓线条，作为模板，重新对人体进行构图。

形状与线条的练习能否收效，主要取决于构图。能从形状角度观察人体可以保证从视觉上快速合理化安排，从而能用线条、明暗度和技巧表现出来。线条的练习可以简化难以捉摸的概念，使学生掌握将线条融入插画中的简便方法。这些练习还生动展现如何用线条表达人物身上的纵深感和空间距离感。

在所有的练习中，选择性原则要求学生开动脑筋：在人物身上描画每一条线或设置每一个形状之前，都要考虑到这条线或这个形状将如何影响整个人物——这一点与分析构想空间版式来应用构图原则的做法非常相似。

构图观念的培养贯穿全书的练习。在本书前半部分，学生在应用选择性原则、对比图形以及虚空间等技法要素的同时，将接触到本书后半部分所推介的一些关于版式 and 设计的构图术语与原则。

利用本书阐明的构图法则——透视、对称、三分构图、大小缩放法、实空间与虚空间、重复技法以及图案、明暗度与色彩——学生将开始创作出反映时尚市场的插画。

要完成这样的时尚插画，学生还将学会摸索使用本书后半部分探讨的丰富多样的作画媒介：包括传统的水墨画、拼贴画以及现代Photoshop绘图软件。

插画世界是个不断发展的有机整体，要时刻反映市场的潮流与变化。为了满足这样的市场需求，插画家不仅要创立自己的风格，还要与时俱进、顺应潮流，重新打造自己固有的风格。本书的结语部分探讨的正是如何创立自己的风格，并打破常规以求得新发展的种种方法途径。我衷心希望，这一切能鼓舞、激励那些酷爱绘画的同道中人。

第一章 线条

线条、线条，还是线条。在绘画中，也许最能塑造和诠释深度、生命、活力与个性的构图元素或构图因子非线条莫属。

线条可以是坚硬锐利的，也可以是流畅柔和的。线条能够表现出分量感和现场感，或者只是纤细柔弱、若隐若现地藏身于纸端。线条可能一挥而就，也可能是苦思冥想而得。线条还可以具备以下特点：连贯顺畅、富有韵律，或者独处一隅。线条可以全部或兼具以上这些特性。

线条既可以用来表现皮革或雪纺绸的特性，也可以打造纹理来呈现类似爬虫的特性，还可以体现裙子的动感，或者一笔便勾勒出眉毛的弧度。

我们将在第四章探讨线条的特性。现在让我们先从基本的轮廓线着手。我们将通过平衡技法观察检验线条的整体性；我们提供直线、曲线和线条对比的综合练习来帮助学生打下基础，学会观察和诠释人物形象。

轮廓线

轮廓线勾画出图像的外边缘；它与快速画成的草图有很大区别。它将被用作呈现人物轮廓的工具。

线条的整体性

有大量的方法来观察和画人物。本书应用的是平衡技法。运用这种平衡技法，描画人物将分阶段进行：首先从左边画起，然后往右边移动，再回到左边，并以此类推往下画。其中要注意利用模特身上不同部位的点来连线。要想得到练习的最佳效果，需要慢慢来，注意保持线条的整体性——如同跷跷板的上下均衡摇动，两边进度要设法协调一致。保持人物两边线条长度的均衡状态，使得自己有时间观察人物的距离、比例和角度等，这一点很重要。

1.1 平衡技法

准备工作

本练习需要以下材料：

一沓A2通用白纸（594 mm×420 mm）或类似纸张

炭笔——硬度—中度

特软橡皮擦

本课的学习若有真人模特，效果是最理想的。尽管使用照片也可以取得相同效果，但尽可能面对真人作画将让我们受益良多。面对真人作画更具挑战性，而且这是个已经得到证实的行之有效的办法，有助于训练敏锐视线，表达出绘画中三维立体造型。照片通常变形，无法如实反映人物，因此在根据时装模特照片画出来的作品里，人物会显得矮胖、不合比例。

请求朋友或家人充当模特，摆出一系列的姿势。如果不行的话，我们可以利用任何瓶子充当绘画对象，只要这些瓶子形状独特，包含曲线和直线。比如说酒瓶或细颈带塞子的玻璃香水瓶。还可以利用装饰品，比如鞋子、太阳镜或手袋等。当然，对着镜子画你本人总是可以做到的吧。

绘画前的准备工作包括找齐上面列出的物品以及工作台面。真人模特或选出的照片在服装、姿势和特征方面都应该简单明了。如果不得不用照片作参照物，那照片应摆放在你正前方的平面上，而不是放到画纸的旁边。这样一来，你可以从较远距离进行观察，从而可以设想：在你的工作台面之外，有一位模特在相仿的位置正摆着姿势供你参考作画。

将A2通用白纸（594 mm×420 mm）平放，拿起炭笔，让我们来画第一张画吧。

注：

当我们根据书中的练习每画一幅人物素描时，记住要把平放的纸的上方留作头部位置，这一点很重要。这能让我们慢慢掌握比例感。坚持这么做会让我们考虑尺寸大小，考虑如何恰当地利用纸上空白画出整个人物。

1.1 平衡技法

练习说明

从模特头部起笔，再向足部画去，这是贯穿此书大部分章节的一个技巧。此技巧要求视线沿着模特的外形轮廓慢慢移动，然后用一条轮廓线把所见表达出来。这种做法是培养良好绘画感觉的重要手段。

12 第一步

从头部的中点落笔，慢慢观察头部的倾斜度，留意对角线的倾斜度。从中点起笔，开始向头部的左边画一条粗大的轮廓线，在左耳的上端停笔。（见图1）

第二步

画完第一条线，笔尖回到头部的中点，沿头部的右边轮廓画线，在右耳的上端停笔，同时注意观察左耳和右耳的高低不同。（见图2）

第三步

笔尖回到左边，从耳朵继续往下画到脖子底部或肩膀处。然后在右边画上相对应的那段轮廓线，并比较左右颈部或左右肩部的高低不同。（见图3）

第四步

画完两边相应的肩部轮廓线，请继续往下画，到某个明显高些或有棱角的部分暂停，比如肘部、腰部或臀部上方。同时也要观察比较相对应的两边停笔处的高低不同。（见图4）

运用这种平衡技法，顺应地心引力，由上往下画，并时不时地暂停下来仔细观察、比较、调整，直到画完整个人物的轮廓线。（见图5至图8）

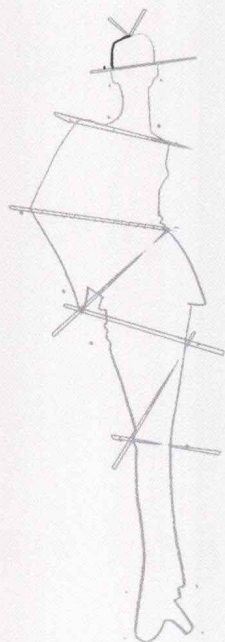

图1

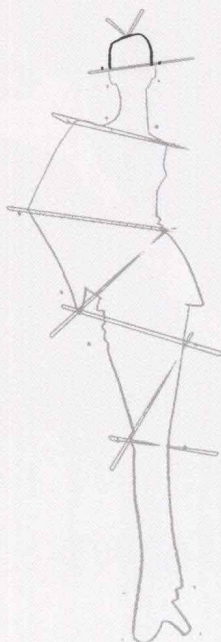

图2

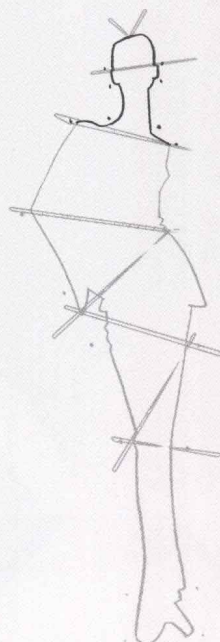

图3

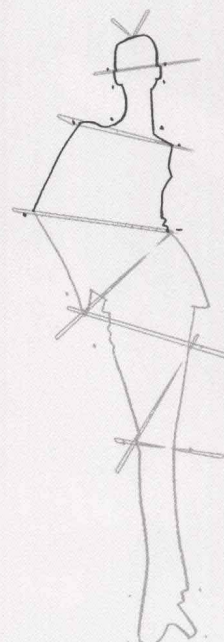

图4

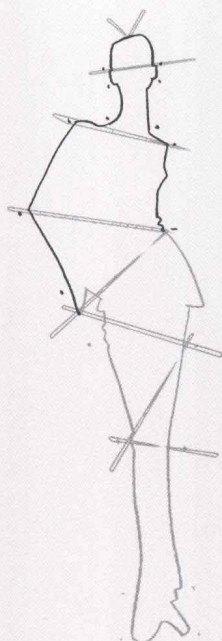

图5

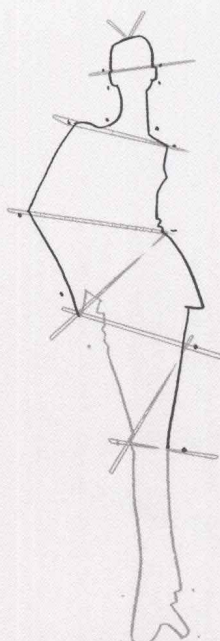

图6

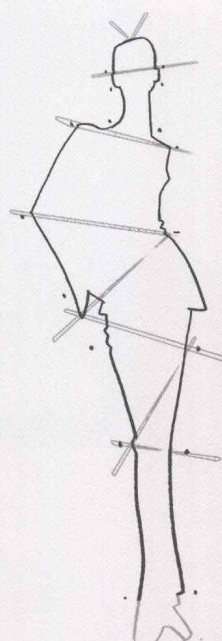

图7

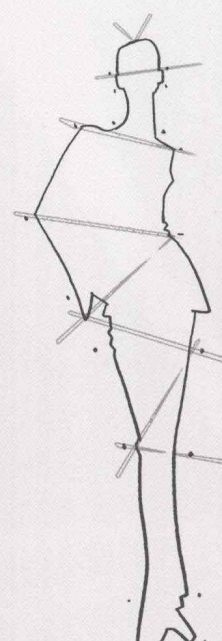
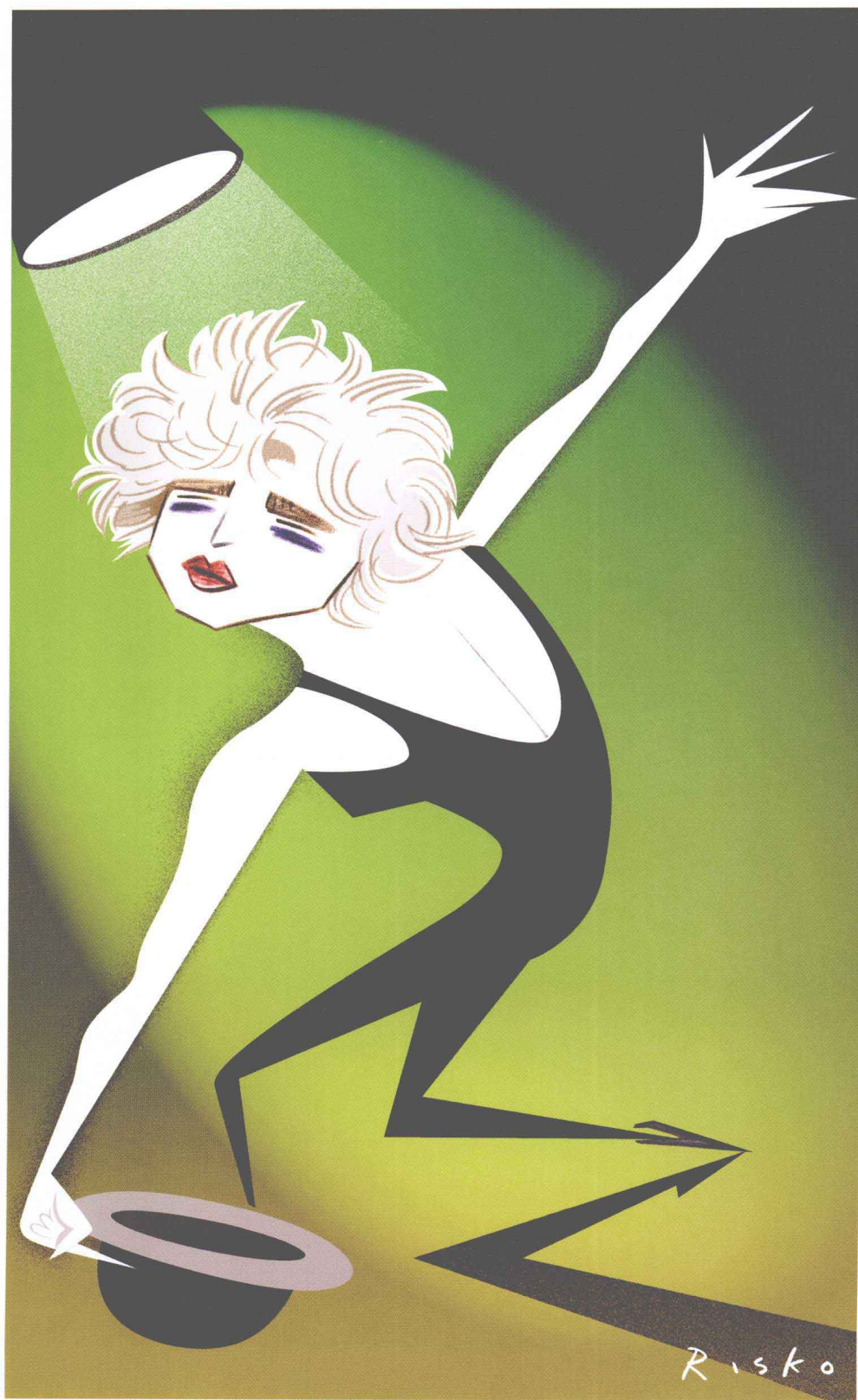

图8

左图说明：罗伯特·雷斯寇（Robert Risko）的画作《绿光·圆顶礼帽·舞者麦当娜》（Madonna Dancing with Derby in Green）综合运用了直线和曲线，两者相得益彰。

1.2 直线

请设想一下，你目前的任务是用纯粹的直线语言来表现人物。在此语言中，“弧线”、“圆润”和“流畅”等术语均不存在。尽管手中握的是炭笔，但现在你要想象着你是在用直尺来描画人物。假如你真的用了直尺，那这种挑战会很快变得单调乏味。要想把服装里的每条衣纹和每缕松散的头发表现出来，终会让你变得小心谨慎，不再随意落笔。要设法控制所使用线条的数量。要用精挑细选的线条来完成这幅素描。这会让你集中精力，找出最能诠释人物的线条。

准备工作

本练习需要以下材料：

一沓A2通用白纸（594 mm×420 mm）或类似纸张

炭笔——硬度—中度

特软橡皮擦

此练习中，在模特摆出的姿势里，两臂与身体之间有清晰可见的虚空间，要在画作终稿中表现出来。这一点与平衡技法草图中的实心图形不同。

在此练习以及随后的两个练习中，我们要画出单个人物，要求为：第一幅只用直线，第二幅只用曲线，而第三幅既用直线又用曲线。如果将这三幅人物画并排陈列，这三个练习的目的及效果会更加显而易见。因此，请把工作台面上的A2画纸平放，开始在画纸的左边部分画第一幅直线人物图。在画纸的左上端定好头部的位

虚空间

当你沿目光所及之处，在所有实空间图形的周围画完边线，所留下的空间就是虚空间。

注：

在此阶段，重要的是你要用深色、从容的线条来作画。你画线的力度会强化一种从容不迫、敏锐观察的感觉。平衡技法将鼓励你留意人物身上的斜线、竖线和横线。这样一来，对人物身上高低各点的测定与观察，会使你具备良好的判断力，从而更好地指导绘画。

1.2 直线

练习说明

既然已经了解了平衡技法，那么现在是时候应用平衡技法来完成以下练习了。

在本例中，也要求从人物头部的中点开始起笔，利用平衡技法继续用直线画出整条轮廓线。画完轮廓线后，请画出图中的虚空间。

16

第一步

如同在平衡技法那个章节所学到的，从头部的中点落笔，慢慢观察头部的倾斜度，留意对角线的倾斜度。先往左边画一段直线，再往右边画一段直线。继续用直线往下画，留心两侧平衡的各点，继续画出肩膀线条——这是人物身上一条很明显的直线。（见图1）

第二步

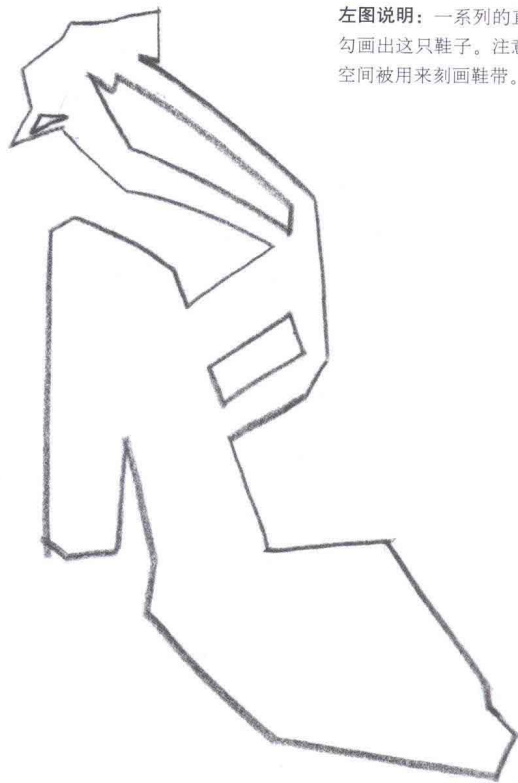
继续往下画到手臂时，你会注意到管状图形非常适合用直线来表达。但是画到肘部弯曲的地方时，选择直线要格外谨慎。（见图2）

第三步

往下画腿部时，你会发现可以用更多的直线来表达。但画到鞋子周围的弯曲之处时，线条的使用就要多加思考，谨慎落笔。（见图3）

第四步

最后，找出手臂与身体的虚空间，并用直线绘出轮廓，勾勒人物外形。（见图4）

左图说明：一系列的直线勾画出这只鞋子。注意虚空间被用来刻画鞋带。