

实用 创意时装画

Creative Fashion Drawing

[英] 诺埃尔·查普曼 (Noel Chapman)

朱迪思·奇克 (Judith Cheek) 著

王真 译



北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

实用创意时装画

Creative Fashion Drawing

(英) 诺埃尔·查普曼 (Noel Chapman) 著
朱迪思·奇克 (Judith Cheek) 译
王 真 译



图书在版编目 (CIP) 数据

实用创意时装画 / (英) 查普曼, (英) 奇克著 ; 王真译. ——北京 : 北京联合出版公司, 2015.1

ISBN 978-7-5502-3855-8

I . ①实… II . ①查…②奇…③王… III . ①时装—绘画技法 IV . ①TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 254382 号

Copyright © 2012 Areturus Publishing Limited

Simplified Chinese translation edition Copyright © 2014 POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (Beijing) Co., Ltd.

本书中文简体版权归属于后浪出版咨询 (北京) 有限责任公司

实用创意时装画

著 者: (英) 诺埃尔·查普曼 (英) 朱迪思·奇克

译 者: 王 真

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 杨 青

责任编辑: 徐秀琴

封面设计: 橡皮筋设计工作室

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京缤索印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数 200 千字 889 × 1194 毫米 1/16 10 印张 插页 2

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

ISBN: 978-7-5502-3855-8

定价: 60.00 元

后浪出版咨询 (北京) 有限公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

前言

这本书不仅面向那些打算提高自己时装画和插图技巧的设计师，也面向那些试图通过草稿来学习如何绘制和图解时装的潜在的设计师。这是关于如何将时装理念更好传达的学问，即如何记录和发展你的想法。无论是出于你个人的享受、目标，还是试图去拥有绘制时装的特长，以帮助自身在这个行业中的职业发展。

设计过程包含了什么？什么是我们所指的灵感和研究，哪个是第一位的？如何才能运用绘画和插图应对这个难题？这本书旨在回答这些问题，也图解了时装画和时装设计的过程。

不管是什么领域的设计师，可以说，艺术家也一样，画得合理是最重要的，尽管一些流行的幼稚看法与此相反。然而，什么是合格的画，特别是合格的时装画，很大程度上取决于个人，同时要看画是否“适用”。在这一点上，我们可能会遇到一些困惑：时装画和时装插图之间有什么区别？简单来说，时装画绘制首

先是先由设计师记录和发展他们的设计理念，然后把这些想法传达给他人，比如制作服装的缝纫师和工厂里的工人。而时装插图通常是受时装设计师、杂志，或者某个公关团队委托去传达设计师的理念。可能是为了清晰表达一些更宽泛的，不仅仅是服装概念的集合，或者更一般地说是设计师品牌的想法或期望的形象。这个想法或形象可能包含各种各样的无形资产：例如艺术家的工作是表达一种态度，或一种香味，因而插图可能打破许多时装画本身的规则，它提供了一个媒介使设计师可以通过这个表达自己的想法。不管时装画或时装插图背后的理由是什么，结果都需要实现其目标：“适用”。

让我们首先考虑时装画，这是一门以一种有吸引力和可理解的方式呈现人体、衣服和配件的艺术。为了理解时装画绘制背后的过程，领会设计师在创造之时可能经历的不同阶段就显得尤为重要。设计师可能会有一个想法，他需要记录这个想法——在遗忘之前把它有效地呈现在纸上。这个想法之后需要发展和完善，这通常涉及一个重画、质疑和评价的过程。这些图像描绘的是我正在思考或试图表达的东西吗？比例可以吗？轮廓对吗？细节准确、位置合适吗？色彩是否平衡？服装的裁剪和制造也是设计理念的一部分，需要给予适当考虑和关注。这些只是要做的许多判断中的一部分，所有的这些将有助于设计的成功实现。想法、最终结果和第一份草稿相比都有



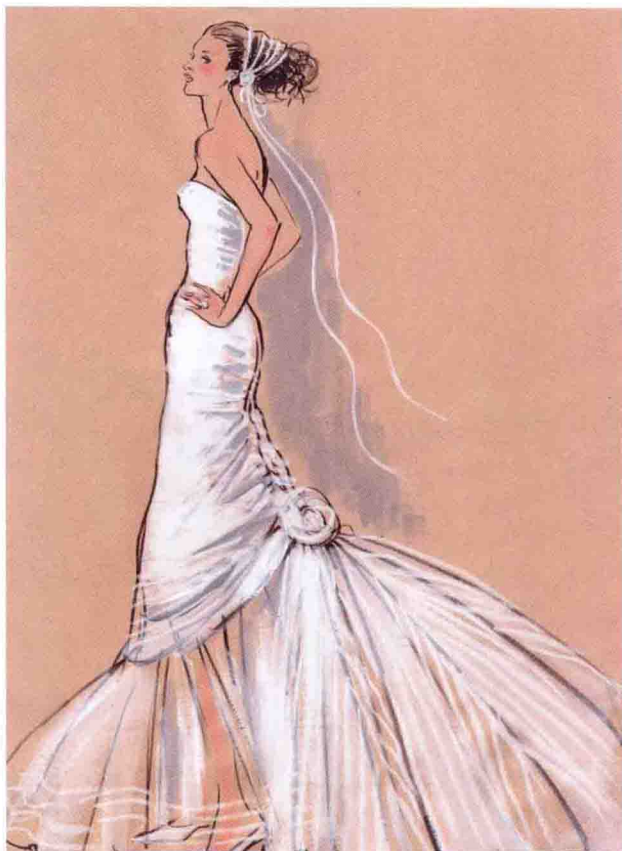
尼尔·格里尔 (Neil Greer)

这个数字制作的插图是使用手写笔、绘图板和计算机软件 Painter 手绘而成的。



罗莎琳·肯尼迪
(Rosalyn Kennedy)
客户: 布鲁斯·欧菲尔德
(Bruce Oldfield)
毛笔和蜡笔, 彩色安格
尔纸。

凯塔琳娜·古尔德
(Katharina Gulde)
客户: ONLY Bestseller
手绘和数字绘画结合。



显著变化, 绘画和设计的过程不可分割地交织在一起。

这本书会通过一系列的教程指导你, 旨在帮助你创建更好、更专业的画稿。它还鼓励你努力透过一系列拥有不同潜力的介质、技术和风格去展现你绘画的个性。

我们将谈论设备和材料, 从最基本的到一系列更专业、更富实验性的介质, 包括一部分有关计算机绘图的知识以及它们的使用方法——但你首先必须能够用手画。为了达到这个目的, 我们先学习如何画一个模型: 人体——静态的、摆出姿势的和运动中的——然后再画着装的人体。这个永远是学习时装画的起点, 我们会详细分析如何准确描绘人的比例和细节, 如手、脚、头、头发和脸。需要着重指出的是, 在为所绘人物选择适合的造型和外观这个阶段, 就像为真正的服装挑选真人模特一样, 外观和姿态对整体的成功有重要的意义——不合适的模特有着不合适的头发和外观, 这不能辅助完成好的服装设计。

接下来, 我们将看看如何绘制不同的面料, 先关注他们的外观和质感, 比如是否是粗花呢制, 厚实型还是顺滑轻薄型, 等等。然后你就可以在人体上拟定衣服的设计。在进展到更精细的要点(比如样式和结构线, 以及如何绘制口袋、衣领、缝线等其他细节)之前, 先完成适合的轮廓, 调整正确的比例。

一旦设计被完善, 作为一件艺术作品的时装画必须完成它的颜色、纹理和图案。我们也展现如何绘制“平面款式图”(flats)——生产服装所需的技术或规格图纸——清晰准确地标示服装的比例、结构和细节的位置等等。这些款式图都抽离了人体, 就如真正的服装被平放在一个桌面上。显然我们还涉及如何画配件, 借助理念和技术来帮助你更清晰地呈现你的想法。

最后一章展示了一些国际设计师和艺术家绘制的各种各样的当代时装画和时装插图。这是为了给你提供灵感并展示一系列难以想象的风格, 所有这些都以它们自己的方式达到了“适用”。

目 录

前 言

■ 第1章 设备和材料

你的工作空间

基本设备和材料

握 笔

基本设备

配备你的工具包:试验的和专业的工具

干材料

湿材料

纸

额外设备

■ 第2章 解剖和姿势

时装人体的比例

不同年龄

比例和人物性格

创建模板

标准的直立正面和背面视图:女性

标准的直立正面和背面视图:男性

用照片中的姿势创建模板

绘制头部

绘制一个女性的头部

绘制一个男性的头部

绘制手和脚

附加的姿势和动态:女性

四分之三角度和侧视图

附加的姿势和动态:男性

4	■ 第3章 坚持使用速写本	34
	速写本的灵感	36
2	卡伦·菲尔的珊瑚项目	38
3	研究与设计	40
4	伊冯娜·迪肯的防尘外套项目	40
4	伊冯娜·迪肯的汉普斯特德披头族服装项目	46
4		
6	■ 第4章 织物绘制	50
6	渲染织物的基本技巧	51
6	白色织物	52
8	奢华的面料	54
9	动物图案、毛皮和贡缎	55
	针 织	56
10	超耐磨面料	58
12	男装面料	60
14	印 花	62
16		
18	■ 第5章 绘制外套和套装	64
18	都市女孩	66
19	度假风女孩	68
20	派对女孩	70
22	都市男孩	72
22	度假风男孩	74
23	派对男孩	76
24		
26	■ 第6章 利用模板作图和设计	78
26	平面款式图和速写式服装款式图	80
30	建一个平面款式图的模板	82

平面款式图：案例	84
工艺结构图	86
得到恰当的风格和细节——男装衣领和翻领	87
得到恰当的风格和细节——女装衣领，	
褶子布料和裙子	88
得到恰当的风格和细节——口袋	89
得到恰当的风格和细节——缝合线和细节	90
针织服装细节	91
在平面款式图和速写式服装款式图中绘制面料	92
CAD：计算机辅助设计	96
使用CAD绘制平面款式图的技术要求与参数	98
结合人物的平面款式图	100
速写服装款式图示例	101
 ■ 第7章 绘制配饰	102
创建模板	104
如何绘制女鞋	106
如何绘制男鞋	107
如何绘制女包	108
如何绘制男包	109
女性配饰	110
男性配饰	111
 ■ 第8章 时尚插画廊	112
你将要如何绘制大衣？	114
画 廊	116
 贡献者	154
出版后记	155



实用创意时装画

Creative Fashion Drawing

(英) 诺埃尔·查普曼 (Noel Chapman) 著
朱迪思·奇克 (Judith Cheek)
王 真 译



第1章

设备和材料

当询问任何一个设计师绘图和设计需要什么材料和设备时，你会得到很多不同的答案。但许多人会建议你在开始之初准备几支普通的铅笔和一些普通的纸张。这是好的开头，不过，正如任何设计师都认同的那样，你很快就会开始偏爱某些类型和品牌，熟悉它们的使用方式和特点，并得心应手地使用起来。你的手的大小和形状，绘图的速度和尺寸，以及用笔的力度都会影响你对工具的选择，这还是在我们开始考虑你希望在实际图稿中所能达到的效果之前。同样的，设计师往往更喜欢特定的速写本，无论它们是大是小，风景或肖像，活页或线装或折页装。本章的目的是揭示如何选择市面上的产品以及不同类型材料的属性和优点。

你的工作空间

虽然速写本你可以随时随地使用，不管是室内还是室外，但是有一个专门的工作区仍是一个好想法——一处可以根据自己的需要来调整和提升工作效率的地方。它应该有良好的自然光源，可能的话最好靠近窗户。理想情况下，为了更准确地进行色彩工作，需要配一个装有日光灯泡（全光谱）的可活动工作灯。这空间应该提供一个让你可以集中精力的地方，并且所有需要的工具都随手可得，在这里你可以安心地开始工作而不会有任何干扰。

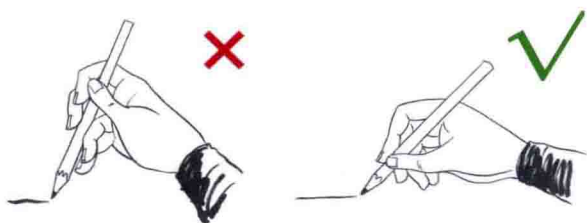
有一张坚固的办公桌或普通桌子和一把舒适的靠背椅也很重要。很多设计师喜欢在一个倾斜的表面作画。这并不需要太复杂，它可以只是一块画板，后面支撑一小摞书籍或杂志。一般，最好是用一个木制的A2画板，因为它易于使用的同时有一个足够大的表面。最小的尺寸是A3。

基本设备和材料

一个设计师可能满足于普通的绘图笔或铅笔，以及一大沓散装的纸，但对一个优秀的插画家来说这远远不够，他们通常会有一系列的铅笔、彩色铅笔、各种绘图笔、很多类型的纸以及几种黏合剂。下列所有用法描述是基于制造商的指南，但是你也可以也应该根据你的喜好去尝试混合各种材料。

握 笔

在我们考虑不同类型的材料之前，区分正确和错误的握笔方法是至关重要的。它听起来可能很教条，但数千年的经验表明，以某种特定方式握绘图工具，可以产生更好的结果，所以纠正握笔方法是值得的，如有必要可以完全重新学习。

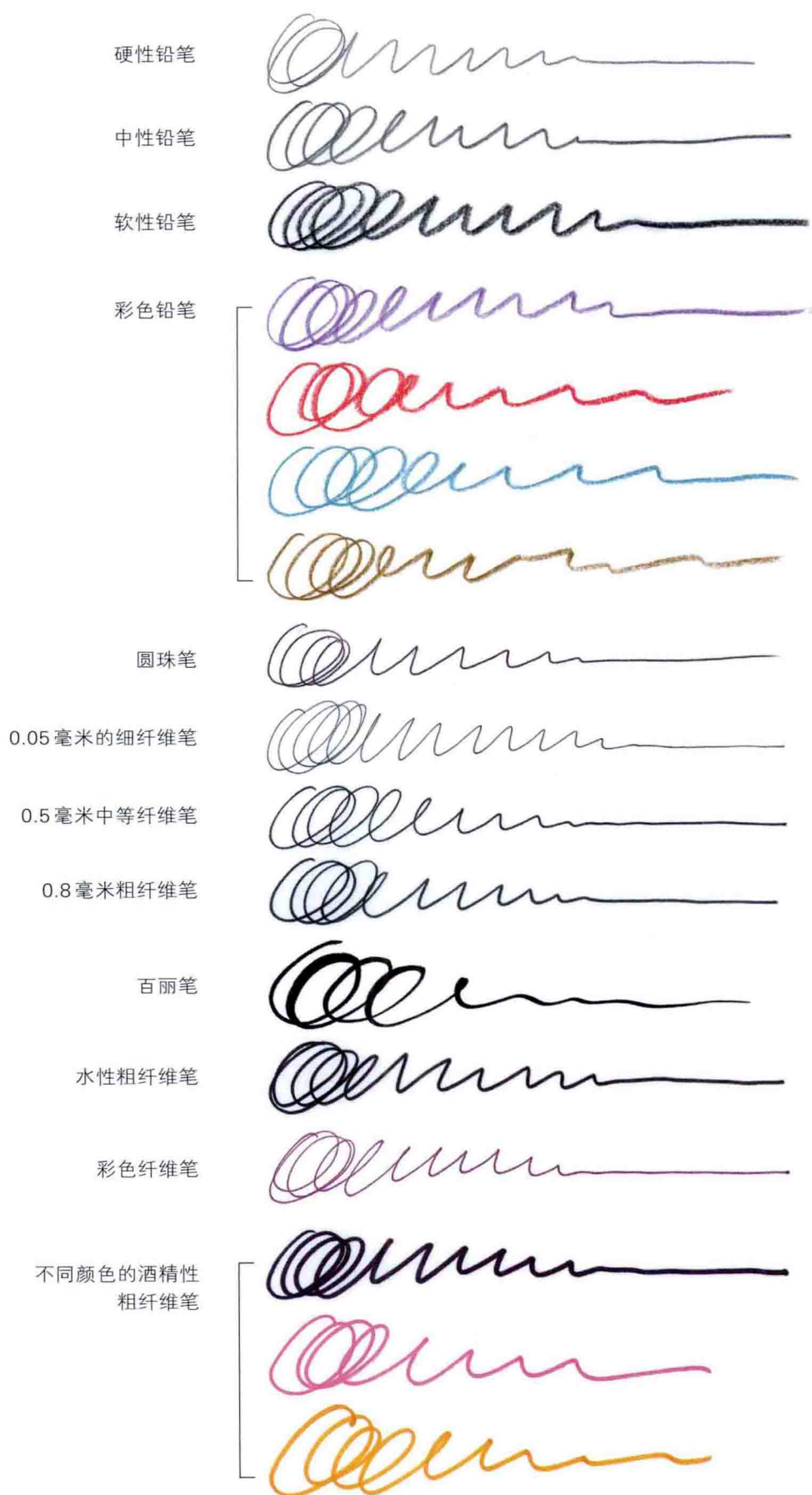


基本设备

- 铅笔按软硬分等级，H表示硬度，B表示软度。均用数字表示等级，数值越大的H铅笔越硬，数值越大的B铅笔越软，反之亦然。可以选择一些不同等级的铅笔试验一下。自动铅笔内部装有一根可以上下移动的铅芯，也有不同等级的铅芯。这种铅笔对于快速、清晰地记下想法是非常有用的，而且易于使用和保养，也不需要卷笔刀。它们比普通铅笔要贵一点，但是在你外出使用时它们就很有用了。
- 彩色铅笔是画好色彩的一个好选择，普通的或是水溶性的都可以，不过后者能表现出一种更柔和、更朦胧的效果。无论什么东西，质量不同，你得

到的效果也不同，但是，开始的时候只需要选用20种左右的基本颜色，你可以根据自己的需要增加。你需要小心保管彩色铅笔——不要经常掉落或碰撞它们，不然很容易会折断它们中间的芯。如果你打算将它们带在身上，把它们放在盒子或一个合适的容器里。

- 圆珠笔（ballpoint pen）和中性笔（rollerball pen）被广泛使用，它们（包括那些用中性油墨的笔）都很容易买到且使用起来很方便。和其他所有绘图工具一样，根据自己的需要选择那些用着舒适的。在美术商店购买前可以先试一试。
- 细纤维笔（fine fibre-tipped pen）或细签字笔（fine-liner pen）的笔尖最细的只有0.05毫米，粗的可达0.8毫米，它们很适合绘制“平面款式图”，同样也能绘制普通素描。各种笔之间差异巨大，你的决定取决于你希望呈现的效果。有的能画出非常干净的图形外观，有的则运笔更流畅，不同的品牌也有所不同。它们不是水性的就是酒精性的。
- 各种粗细的百丽笔（brush pen）能让插画家画出流畅的线条，和画刷一样快速、灵巧、富有表现力的线条，同时它们还拥有和纤维笔一样的清晰性和便利性。在描绘不同的面料时，百丽笔和细纤维笔都很适于给时装画添加各种布料的纹理。
- 订书机和黏合剂（如不透明胶带、透明胶带和双面胶）可用于遮蔽画面的某些区域，黏合固定图层以及黏合不同材料。
- 固体胶可用于把额外的东西（比如碎片材料等）黏到速写本上。
- 不同质量的散装纸都很容易买到，主要是按重量划分等级。80克/平方米（gsm，下文简称“克”）或90克的A4纸是不错的基本用纸。速写本有不同的纸张质量和尺寸，一个标准A4大小、用厚图画纸（cartridge paper）制成的速写本通常就够用了，虽然那些更喜欢大空间的人应该去选用A3的纸。A5的便签本是出行时的口袋必备品。更多关于纸的介绍见第8页。



配备你的工具包： 试验的和专业的工具

一旦你已经掌握了一些基本技巧，你就可以更有信心地通过试验更广泛的专业工具来建立自己的技艺。这些被称为“干材料”或“湿材料”。另外还有许多类型的纸可以用来探索和完成一些不同的效果。

干材料

- 石墨铅笔种类繁多，硬铅芯可以画出一条非常细、淡淡的线条，黑而柔软的铅芯可以用手指涂抹，画出一条更粗糙、更流畅的线条。
- 瓷器记号笔（chinagraph pencil）是蜡制的，可以在任何表面上做醒目的标记。
- 龚戴铅笔（conté pencil）是非常坚硬的色粉笔，它们可以表现从非常柔和到深色且模糊的标记等一系列不同的效果。
- 炭笔本质上就是做成铅笔样子的木炭条，这意味着它们不像炭块那样凌乱。可以买这种样子的各种不同等级的木炭条。它非常流畅，可以在最大程度上画出多种多样的线条和标记——从非常柔软、细腻的线条到深色、粗重的涂鸦——但是所有的这些都很容易被弄脏。
- 色粉笔有软有硬。颜料是由黏土，阿拉伯树胶与油彩混合而成，其价格反映出所含纯颜料的数量。前三个饱和度所含的色素最多，价格也最昂贵，随着白垩添加得越多，它们的颜色变得越浅，价格也越低。因为他们价格昂贵，你可以先尝试一到两种，看是不是你想要用的媒质。通过覆盖、涂抹及混合不同颜色可以达到柔和、细腻的效果。
- 油画棒是由颜料、蜂蜡或矿物蜡以及不干性凡士

林组成。它们非常光滑，能画出非常粗重、富有质感的线条，极其适合于画快速的写生习作。另一个特点是这些油画棒可以用于画大面积的色彩，然后可以用打火机燃料、石油溶剂或松节油混成一片平涂的色块。

湿材料

- 马克笔使用的是酒精性的颜料，有极其丰富的颜色可选。每支笔通常有两种不同大小的笔尖，这让它们有多种用途，并且可以干净和快速地平涂出色彩。
- 水彩是由颜料与阿拉伯胶、甘油、树脂和糖混合制成。用画刷把水和颜料画到纸上，能画出大片的淡彩，或用于建立某种色调的色彩层次。干燥以后再添加下一层颜色就可以了。
- 彩色和黑色墨水其实就是浓缩过的水彩颜料，使用方法也很相似。它们能表现非常强烈的色彩，如果插图需要复制时会非常有用。可以用画刷画出淡彩，也可以用水笔画出活泼的、粗糙的线条或添加有趣的细节。
- 水粉颜料，一般称为设计师的水粉颜料，是一种不透明的水性颜料，可用于铺设平涂的色彩。
- 定画喷液是在插图完成后用于固定画面上铅笔，蜡笔，炭笔以及色粉笔画出的部分。
- 喷漆（Spray Mount adhesive）在架设工作台时必不可少。一定要在一个通风的房间使用，以避免气体的积聚。

干材料

石墨铅笔



瓷器记号笔



龚戴铅笔



炭笔



色粉笔并用手指涂抹



油性油画棒并用石油溶剂混合



湿材料

钢笔的笔尖和墨水



粗笔尖的马克笔



细笔尖的马克笔



屏蔽液上的水彩



蜡笔笔迹（蜡会排斥水）
上的浓缩墨彩



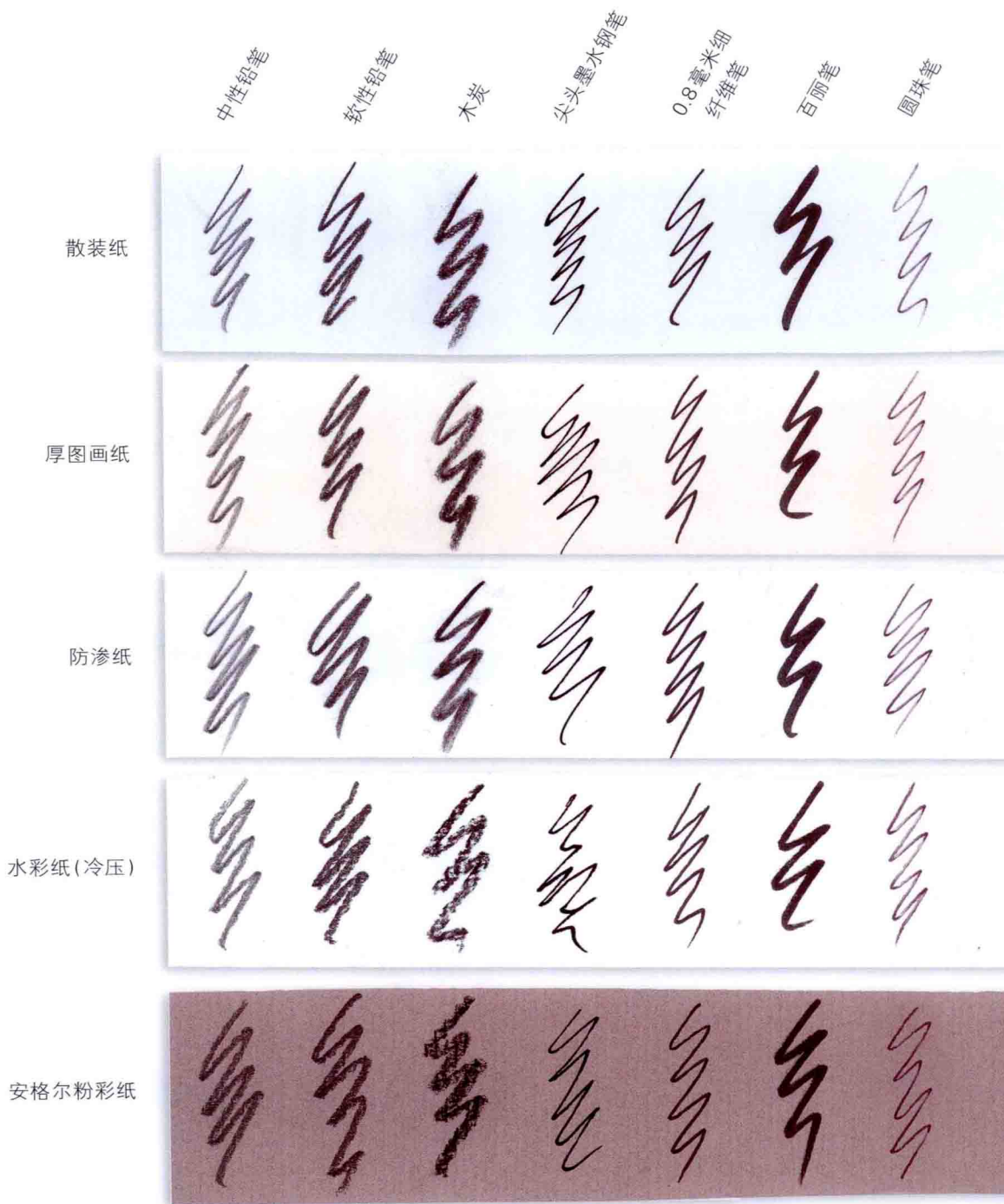
水粉



纸

- 普通散装纸对于粗略地呈现想法非常有用。打印纸通常是A4和A3大小，重量约80克。最经济的方法是从办公用品供应商那里整令(一包500张)购买。
- 草图画纸(layout paper)比打印纸更薄——约

45—55克，是半透明的。你可以绘制一系列的草稿，把一张草稿盖在另一张上面修正图像，重画并调整到“完成的草稿”为止。最简单的方法是买一本便签本并从最后一页开始往前画。酒精性马克笔和纤维笔容易渗透到纸下面，意识到这一点后，许多设计师会在绘图纸下面插入一张厚纸作为保护。



- 厚图画纸较重，比打印纸或草图纸的质量更好，并且可以用于各种介质。如果你想尝试不同的铺色方法，这是一个经济的选择。它有做成速写本形式的，有各种不同的尺寸，也有单张的。
- 防渗纸（约70克）可以和酒精性马克笔配合使用，使你能够画出边缘清晰的平涂色彩。虽然你可以在任何纸上使用马克笔，但画出的线条会显得较



深、较暗，不均匀，边缘柔和而模糊，所以如果你想画出一个清晰的、可靠的画面，防渗纸是最好的选择。可供选择的包括较重的巴黎防渗纸以及布里斯托尔卡纸（bristol board）——一种约250克的光面双面纸，双面皆可用。最好是使用重量更重的纸张，如果完成图所用的纸太薄，放在公文包里会很快变皱。薄的纸更适合于图稿的打印。

- 水彩纸一般是用来画水彩画和彩色墨水画。它有三种类别：“冷压”（被称为NOT），表面有粗糙的纹理，适用于透明的淡彩和墨水；还有一种比较粗糙的类别（被称为ROUGH）；“热压”（被称为HP）有平滑的光洁度，更适合于不透明颜料，比如水粉。各种水彩纸拥有不同的质地以及重量，最轻的约160克。多多尝试，找到自己喜欢的种类。
- 安格尔纸适用于色粉画、水粉画或拼贴画。这是一种漂亮、表面布满纹理的纸，它的名字来自广受喜爱的法国新古典主义画家安格尔。
- 除了你可以买到的纸张外，你还可以使用从杂志上撕下来的纸片或收集到的各种质感、各种颜色的纸，来拼贴作品或做出更富实验性的画作。

额外设备

- 透写台有时挺有用，但如果你喜欢直接在画纸上作画，就不太需要。然而，如果你先画一个草稿，然后将其附在透写台上，再放一张新纸在它上面，描摹下面的草稿。你可以很容易发现此方法同样适用于把草稿附在一个明亮的窗口上，然后在另一张纸上描摹这个草稿。
- 电脑、打印机和扫描仪虽然不是必不可少的，但可以提供有益的额外帮助。有许多方法可用来提高手绘稿的质量，比如添加颜色和纹理、改变扫描图的大小、合并多张图稿或者通过插入照片、图像和文字来创建拼贴作品。然而你应始终牢记，“……这些方法并不能提高创造力，只能作为拓展想法的工具……”（帕特里克·摩根 [Patrick Morgan]）。

