

时装设计元素： 时装画

[英] 约翰·霍普金斯 著
沈琳琳 崔荣荣 译

- 以时装画和时装插图视觉为导向
- 提供大量不同绘画风格、技巧和方法的实例
- 包含诸多才华横溢的设计师和插画师的访谈录
- 凝聚对绘画风格的与众不同的观点以及对服装行业的深刻见解
- 被英国曼彻斯特大学、英国皇家学院在内的多家服装学院定为专业教材
- 获国内外多家服装院校师生及专家好评

中国纺织出版社

国际服装丛书·设计

时装设计元素： 时装画

[英] 约翰·霍普金斯 著
沈琳琳 崔荣荣 译

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书总结了时装画的不同绘画风格、技巧和方法。第一部分主要阐述优秀时装画的基本原则,内容包括人体比例以及站立姿态,时装“平面图”独特的本质、目的,同时也讲到了计算机辅助绘图工艺流程的作用,并与更为传统的手工渲染技法进行了比较。第二部分涉及绘画的优化处理,包括作为时装画重要方面的色彩渲染、拼贴艺术和混合媒介技术。最后,介绍了用于展示的时装画格式和作品集,并配以直观的插图。

全书包含了对诸多才华横溢的设计师和插画师的访谈录,给读者提供了绘画风格方面与众不同的观点以及对时装行业的深刻见解。

原文书名: Basic Fashion Design: Fashion Drawing

原作者名: John Hopkins

Copyright © AVA Publishing SA 2010

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

本书中文简体版经AVA Publishing S.A.授权,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,不得以任何手段复制、转载或刊登。

著作权登记号: 图字: 01-2009-7944

图书在版编目(CIP)数据

时装设计元素.时装画/ (英)霍普金斯著; 沈琳琳, 崔荣荣译.—北京: 中国纺织出版社, 2010.10

(国际服装丛书.设计)

ISBN 978-7-5064-6293-8

I.①时… II.①霍… ②沈… ③崔… III.①服装—绘画—技法(美术)

IV.①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第033779号

策划编辑: 刘晓娟 责任编辑: 韩雪飞 责任校对: 梁 颖

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

精一印刷(深圳)有限公司印刷 各地新华书店经销

2010年10月第1版第1次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 11

字数: 141千字 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

图1 洛维萨·波菲特 (Lovisa Burfitt) 的插画。

目 录

前言	6
如何充分利用本书	8

用绘画传达你的构思	10	时装人物形象	48	工艺制图	78
时装画简史	12	了解时装比例	50	了解时装	80
绘画用品	20	表现时尚生活的绘画	52	绘制时装平面图	84
时装草图	24	创造构想的人体姿态	56	绘制工艺规格图	88
设计图	30	时装画中的头部、脸部	60	矢量图和位图	90
速写本	36	和头发	60		
访谈录		手臂、手、腿和脚	66	访谈录	
埃尔马兹·侯赛因	42	画男性	70	托梅克·索瓦凯	94
洛维萨·波菲特	44				
		访谈录			
		霍华德·唐叶	74		

着色和渲染	96	展示形式	120	时装作品集	148
时装色彩	98	时装插画	122	何谓时装作品集	150
面料渲染	104	展示板	126	数字化作品集	154
拼贴和混合媒介	110	数字化展示	134		
数字化着色和渲染	112	访谈录		访谈录	
		塞西莉亚·卡尔斯蒂特	136	斯蒂芬尼·费南	156
访谈录		路易斯·蒂诺科	140		
佩特拉·伯尔纳	116	桑德拉·苏伊	144		
		总结			160
		人体模板			162
		可用的资源			166
		致谢和图片来源			168
		后记			176

“直到我坐下来开始绘画，我才知道自己将去向何处。”

——珍·缪(Jean Muir, 英国设计师)

绘画也许可以被描述为以交流思想为根本原则的一次进化过程。这也是时装画的真实写照，各幅时装画在风格上具有其独特的差别和联系。当今时装画那令人欣喜的丰富多样性见证了时装设计师和时装插画大师的创造性表现，并反映了当今所用绘画媒介的范围已从单一的石墨铅笔发展到了精密复杂的CAD程序。

《时装设计元素：时装画》一书对大学所教的、广泛运用于服装行业的不同绘画风格、技巧和方法作了直观可视的介绍。本书的第一部分阐述了优秀时装画的基本原则，包括交流构思时普遍使用的时装草图的重要性。其中，对时装比例以及站立人体姿态的分析安排在第二章。第三章介绍时装“平面图”独特的本质、目的以及单件时装的线图流程，同时也讲到了计算机辅助绘图工艺流程的作用，并与更为传统的手工绘画技法进行了比较。本书的第二部分涉及绘画的优化处理，包括对时装艺术作品较为重要的色彩渲染、拼贴艺术和综合媒介技术方面。最后，介绍了用于展示的时装画格式和时装作品集，并配以直观的插图。

也许，时装画工艺流程，尤其是时装草图，其最为显著的特征就是能促使设计师或插画师来表达他或她自己。绘画者应该形成个人绘画风格，如同我们拥有自己的书写风格一样。绘画需要时间来完成并用终生来完善。不管如何，它值得完善，经过练习后会变得更好！

图1 时装设计师及插画师洛维萨·波菲特把她的绘画风格描述为“非常快速和不安”。

如何充分利用本书

本书对时装画和时装插图作了以视觉为导向的介绍。每个章节提供了大量在时装课程中所教的和在时装行业中所用的不同绘画风格、技巧及方法的实例。

全书包含了对诸多才华横溢的设计师和插画师的访谈录，给我们提供了绘画风格方面与众不同的观点以及对时装行业的深刻见解。

清晰的导航

每一章节都有清晰的标题，这样就可以让读者快速锁定他们感兴趣的内容。

图注

提供了对图片的详细介绍及相关评论，可引导读者进行视觉探索。

用绘画传达你的构思

20 / 21

绘画用品

创设一个能使你绘画的工作区是一个基础起点。你应该从考虑光源开始，确保你能看清正在做的一切。有些人喜欢在平面上绘画，但是可以考虑是否把写生本或纸靠离桌面并把它放置在高架上。这能释放你的双臂，是完成绘画的最好方法。把你的绘画用品放置在同一侧，这将有助于减少你用于绘画的那只手的不必要的伸展，也有助于避免一些小事件的发生。如把颜料滴在你的作品上。最后就可以放松并享受创作的过程和经历了。

铅笔和炭笔

图1 工作空间实例。

对设计师和时装专业学生而言，铅笔属于功能最多和使用最广泛的绘画工具。铅笔有不同的等级规格，但大多数人会使用H、HB和2B等级的铅笔。每个规格都有不同的硬度和线条特性。较硬等级的铅笔可用于绘制精细的线条，而较软等级的铅笔则更具表现力的素描感和消光增色效果。铅笔绘画值得一试，尤其是刚开始绘画时。铅笔适用于大多数的纸质，也

易于定位。笔尖可以削尖和调整。而高线迹也易于擦拭。炭笔可用于绘制时尚生活画。由于炭笔比高线迹铅笔更柔软，感觉更为顺滑。绘制技术娴熟，且不易被擦掉。若想轻松地放手去画或在较大的纸上绘画，它是一种理想的绘画工具。炭笔高线迹画台擦板，可达到更深的色调效果。

作品案例

作品案例结合内容，形象地展示了时装画风格和技巧。

入门介绍

特定篇幅的文字介绍概括了所讨论的基本内容。

标题

让读者无需阅读正文就能快速查阅感兴趣的主体。

附加信息

边框中的内容详细描述正文中所讨论的技术。

章节标题

位于双页码左下角，提供清晰的导读，让读者了解本页的信息内容。

栏外脚注

通过栏外脚注可清晰获知正在阅读的和上下文的内容。

“对我而言，绘画是灵感和表达的魔幻结合。”

——珍·查尔斯·德卡斯巴耶克 (Jean-Charles de Castelbajec)

绘画，作为表现或是交流思想的一种实用方法，是从展开丰富的想象开始的。在服装界，可以用不同方法来证明绘画本身与社会的、艺术的和文化的价值或影响力的密切关系。本章简要追溯了从19世纪晚期起的时装画起源和当今的表现方式——现代时装草图。长期以来，时装画作为一种实践性的人工描绘方式，其技巧和工具与时装画的发展有着非常密切的关系。本章还讲述了构图程序和速写本的用途，并形象呈现了取自于大量当代素材的设计图和草图的图例。

与此同时，本章还记录了对一位商业时装设计师和一位成功的设计师兼插画师的访谈，获得了关于时装画风格、绘画媒介的选择及个人灵感等的诸多的观点。

图1 古德·克洛普斯琪 (Gudrun Kloepsch) 的排列图。

时装画简史

Pochoir

20世纪初的法国，劳动密集型工序盛行，Pochoir是一种色彩印刷方式，它使用一系列绘画模板，模板中的每种颜色都是用手工生动形象地涂抹上去的。大量的模板必须仔细摆放，以便使用各种颜料（水彩、水粉、油墨），从而达到色彩隔离的效果。

水粉

一种由悬浮在水中的色素构成的颜料。水粉不同于水彩之处在于，其颗粒较大，溶于水的色素比率更高。同时，水粉含有石灰石，使颜料更为厚重和不透明，并具有更强的反射效果。

蛋彩

蛋彩是一种由混合粉质色素加上蛋黄制成的颜料。风干后会产生光滑、亚光的效果。

从19世纪中叶起，与时装有关的出版物如*La Mode Illustrée*、*Gazette du Bon Ton and Modes de Paris*，源源不断地刊登来自于巴黎的精致的时装款式图样。这些时装图样成为时装行业本身重要的文化标志，在把时代的“形象”传达给读者的同时，也开始对当时人们着装搭配和审美观产生影响。

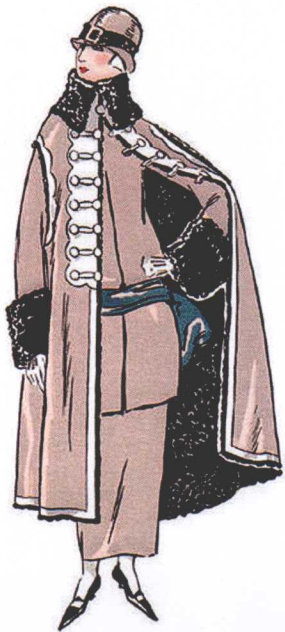
在19世纪晚期，巴黎女装设计师们，如查尔斯·弗雷德里克·沃斯（Charles Frederick Worth），开始替私人客户勾勒自己的构思。最具代表性的是，这些早期的时装画图例是按人体的实际比例画的，并用了大量的细节去呈现时装。

20世纪初 (1900~1910年)

在这个世纪之交时期，盛行的形象以制约人体的紧身胸衣塑造的S型为主导，一个有着与众不同的绘画风格的著名服装插画大师把这一形象定义为“吉布森女孩”，他就是查尔斯·戴纳·吉布森 (Charles Dana Gibson)。他的众多钢笔绘画作品被大量出版并备受赞赏。吉布森描绘的是一位优雅而略显冷傲的女子，至今被多方描述为是高挑的、更具活力的女性形象。

继世纪之交的沙漏外形之后，时装细节便集中在胸围线上；鞘状紧身胸衣的诞生引入了一个崭新的、拉长的外形。时装画受到新艺术运动的影响，添加了舞台效果和巡回演出的芭蕾舞团的景象。

1908年，女装设计师保罗·波烈 (Paul Poiret) 委托年轻的印刷商保罗·伊里巴 (Paul Iribe) 来绘制名为Les Robes de Paul Poiret的长袍，并于1909年出版。这一次使用了pochoir的工艺，把鲜明的色彩运用到每块单色的印刷模板上。这是设计师首次运用现代艺术来表现他的创作，并重新定义了时装插画。

水彩、水粉和蛋彩在这一时期被广为使用，因为绘画界流行一种更富有“色彩的”表现方法，常常使用水彩纸和轻质卡纸，以防止水质颜料使纸张变形。由此，最终的时装效果图展现出生动的色彩和清晰的线条。

20世纪20年代

在20世纪20年代，绘画风格更为棱角分明，更突出线条，与不断变化的时装外形及装饰艺术运动风格保持了一致。随着流行式样的改变，出现了比以前更修长、更瘦弱的崭新的“男孩”形象。

时装画开始表现出一种轻松感，因为新的“平板”外形开始占据主导地位。随着紧身胸衣被摒弃，时髦的女性开始束紧她们的胸部，穿上简洁的衬裙，而将腰线放松至臀部位置。日本和服的宽松外形对此时的服装风格产生了重要的影响，珠饰和缘饰常用来装饰其他的简单外形。水彩和水粉还在流行，而设计师继续把细墨线或铅笔运用在作品中，以突出轮廓和细节。

- 图1 查尔斯·戴纳·吉布森所绘的吉布森女孩插画图例
- 图2 保罗·伊里巴所绘的时装效果图，选自*Les Robes de Paul Poiret*, 1909年。
- 图3 乔治·巴比尔 (George Barbier) 所绘的时装效果图，选自*Gazette du Bon Ton*, 1922年。

20世纪30年代

从20世纪20年代的活跃过渡到30年代的严肃，时装外形变得更为修长、性感和女性化。时装画风格体现出新的氛围，变得更加柔和，更具纹理，而时装人物比例返回到更为实际的诠释。这一时期，超现实主义艺术运动影响了时装插画风格，涌现出一些引人注目的合作，如女装设计师艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 与艺术家萨尔瓦多·达利 (Salvador Dali) 和克里斯汀·贝拉尔德 (Christian Bérard) 的合作，与他们一起创作的“鲜艳粉色”成为她的代表作之一。

时装画呈现更为生活化的趋势。人造丝和丝绸材质的偏襟剪裁服装盛行，塑造了更为柔软的、几乎慵懒的外形。这一时期强调的背部细节 (尤其是连衣裙) 经常出现在时装画中；褶皱和表面图案用墨水、水彩和水粉来渲染。尤为强调用绘画技巧来增强效果，并结合色彩水洗来软化整体风格。女性的化妆也变得更为重要，出现的新式粉饼、睫毛膏和唇彩全都体现在时装画中，尽显好莱坞的魅力。

图1 维奥内 (Vionnet) 的时装图样，20世纪30年代。

图2 夏奈尔 (Chanel) 的时装图样，20世纪30年代。

图3 克里斯汀·迪奥的“新外观”，20世纪40年代。

1

2

20世纪40年代

20世纪40年代早期的简朴见证了外形上的新改变，裙子底边抬高，帽子扮演起新角色，添加的垫肩突出了宽宽的肩线。实用装与“凑合、将就 and 修补”成为现实所需。第二次世界大战期间资源的匮乏反映在更为现实主义的绘画风格上。水彩和水粉还在广为使用，用以精确呈现面料、色彩和印花。有时添加水洗阴影效果来增强构图。

1947年，克里斯汀·迪奥(Christian Dior)“新外观”的问世改变了一切，预告了新的女性形象的诞生。时装画风格变得更具浪漫色彩，运用了更大胆、更富表现力的线条。设计师开始加上面料布样，把女性形象放置在页面的正中间。

3

20世纪50年代

20世纪50年代初期，女性继续穿着“新外观”的变体，即强调细腰和完整的连身裙。随后，这种风格逐渐被不同的裙子外形所代替，包括新款泡泡袖裙和简练而精致的铅笔裙。无肩带酒会裙也相当流行，并加穿简约结构的外套来塑造外形。这种风格通过新兴起的细鞋跟来突出。

这个时期的时装画通过运用绘画技巧和大胆的水洗色彩效果来灵活处理，流露成熟和优雅的风格。这期间，设计师和插画师都运用水彩、水粉和油墨。到50年代末期，蓬松发型开始流行，并逐渐出现在时装草图上。

1

图1 红色大衣的时装图样，20世纪50年代。

图2 时装草图，20世纪60年代。