

500例

手绘服装款式设计与表现

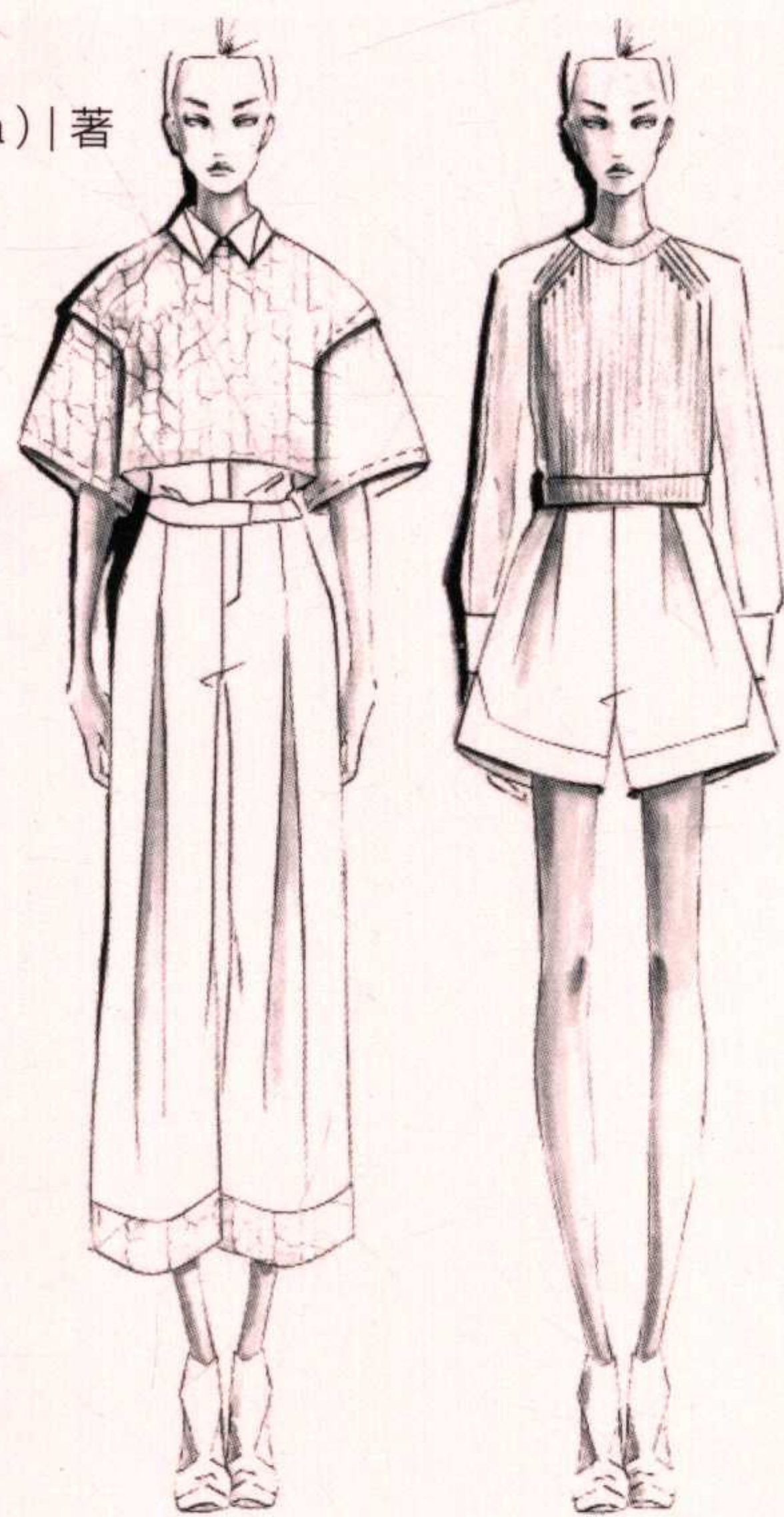
[美] 比纳·艾布林格 (Bina Abling)

[美] 费丽丝·达科斯塔 (Felice DaCosta) | 著

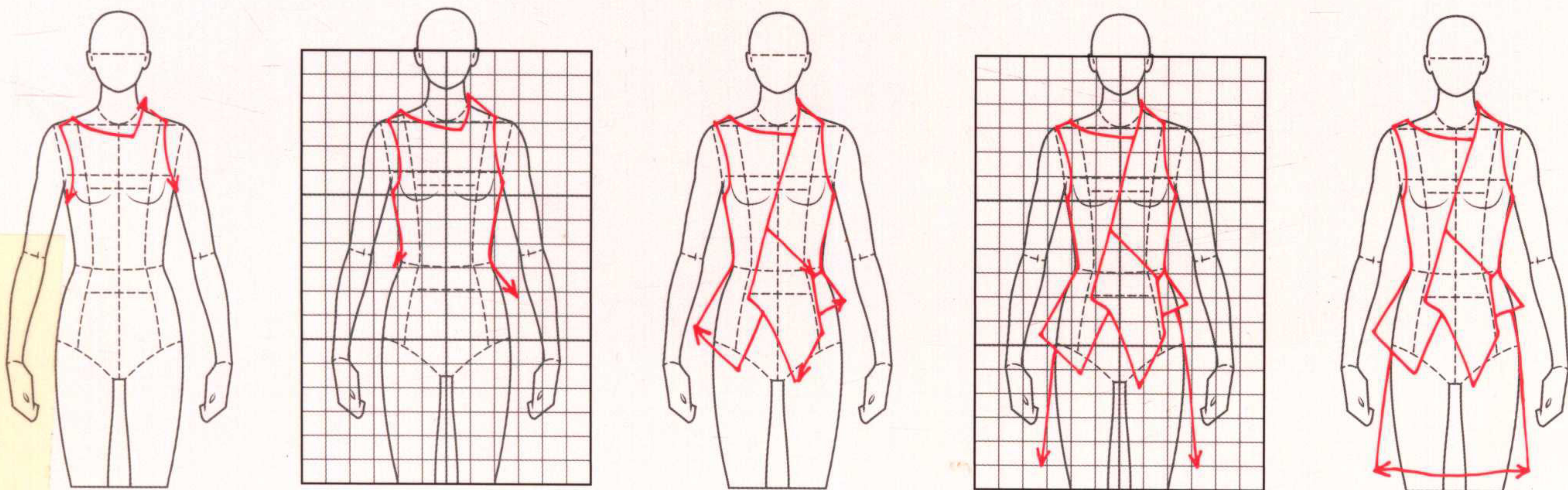
郑宇婷 郭静 | 译

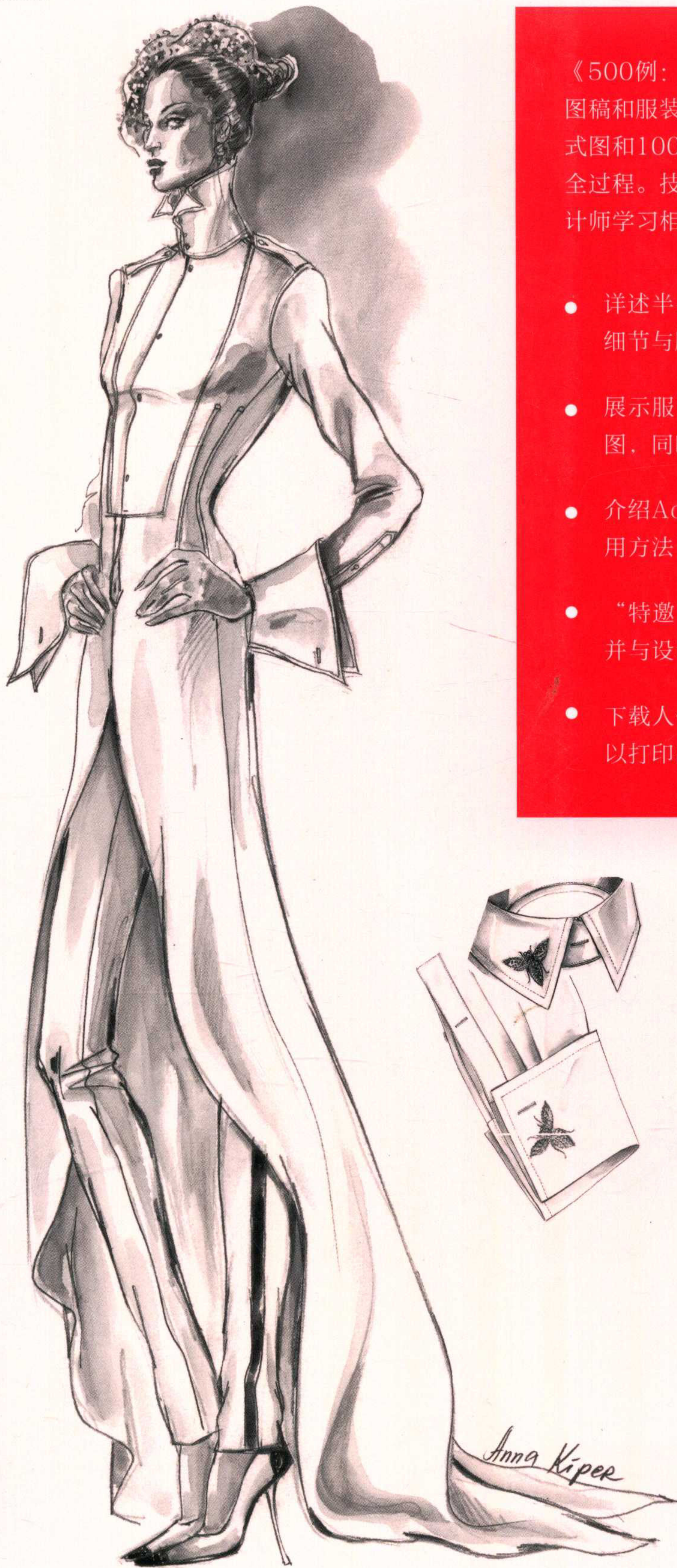
- | 在线资源全配置
- | 商业款式图设计全应用
- 平面展开款式图
- 模拟人体动态图
- 生产使用放样图

- | 练习网格 + 手绘款式图 + 电脑款式图
- | 特邀设计师设计、款式、想法全展示

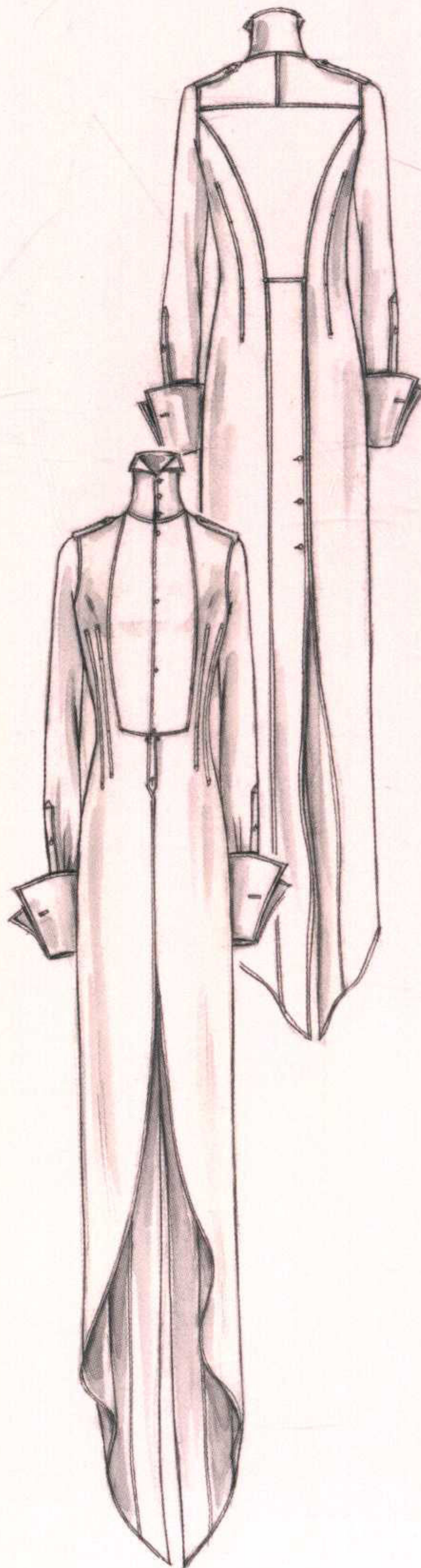
FASHION FLATS & TECHNICAL DRAWING

《500例：手绘服装款式设计与表现》是一本分步指导绘制技术性图稿和服装款式图技法的工具书。本书通过500余幅手绘及电脑款式图和100张服装样衣的照片，详述了一件服装从效果图到成衣的全过程。技术性图稿能够有效传达服装设计理念，而本书是服装设计师学习相关绘制技巧的必备资源。

- 详述半身裙、上装、连衣裙、裤装、外套和大衣等服装的设计细节与服装造型。
- 展示服装的正面及背面款式图，遴选部分正侧面图和3/4侧面图，同时提供了男装和童装的变化作为延伸。
- 介绍Adobe Illustrator软件的基本操作，比如钢笔工具的使用方法，以及将手绘款式图转变成电脑款式图的方法。
- “特邀设计师”环节展示专业设计师最具个人风格的款式图，并与设计师展开深入问答，激发读者创造力。
- 下载人体模板和基本服装款式图，适用于多个CAD软件，也可以打印出来用于参考或练习。

上架建议：服装—款式设计

ISBN 978-7-5153-5275-6

9 787515 352756 >

定价：89.90元

责任编辑：张 军

助理编辑：杨佩云

封面设计：彭 涛

500例

手绘服装款式 设计与表现

FASHION FLATS &
TECHNICAL DRAWING

[美] 比纳·艾布林格 (Bina Abling)

[美] 费丽丝·达科斯塔 (Felice DaCosta) | 著

郑宇婷 郭静 | 译

中国青年出版社

Fashion Flats and Technical Drawing
copyright © Bloomsbury Publishing Inc. 2017
This translation is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Inc.
This book is written by Bina Abling and Felice DaCosta.
Translation © 2018 China Youth Publishing Group

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由Bloomsbury出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关严厉打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>
中国青年出版社
010-50856028
E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号：01-2018-4776

图书在版编目(CIP)数据

500例：手绘服装款式设计与表现 / (美)比纳·艾布林格, (美)费丽丝·达科斯塔著; 郑宇婷, 郭静译. — 北京: 中国青年出版社, 2018.9
书名原文: Fashion Flats & Technical Drawing
ISBN 978-7-5153-5275-6
I. ①5… II. ①比… ②费… ③郑… ④郭… III. ①服装设计—绘画技法
IV. ①TS941.28
中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第198937号

责任编辑: 张 军
助理编辑: 杨佩云
封面设计: 彭 涛

500例：手绘服装款式设计与表现

[美]比纳·艾布林格(Bina Abling)
[美]费丽丝·达科斯塔(Felice DaCosta) / 著
郑宇婷 郭静 / 译

出版发行: 中国青年出版社
地 址: 北京市东四十二条21号
邮政编码: 100708
电 话: (010)50856188 / 50856199
传 真: (010)50856111
企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
印 刷: 三河市文通印刷包装有限公司
开 本: 787 x 1092 1/16
印 张: 15.5
版 次: 2018年10月北京第1版
印 次: 2018年10月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5153-5275-6
定 价: 89.90元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系
电话: (010)50856188 / 50856199
读者来信: reader@cypmedia.com
投稿邮箱: author@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

前言

《500例：手绘服装款式设计与表现》是一本分步指导绘制技术性图稿方法和服装款式图技法的工具书，兼顾创意绘图的技巧和技术。本书收纳了500余幅手绘及电脑款式图和100张白坯布样衣的照片，涵盖了将技术性草图由概念转变为现实这一设计过程中用到的大量服装和结构细节。

本书是为服装款式图或技术性图稿的入门课程而设计的工具书，内容从初级到中级进阶。除作者提供的原版插图之外，在“特邀设计师”栏目中，还展示了学生和业界专业人士的创意作品，以及对设计师的访谈，请他们分享自己的款式图和款式图制作过程中的心得体会。通过欣赏特邀设计师风格各异的设计作品，读者会发现，款式图在凸现个人特色的同时，无碍其精确性、信息性的展现。本书同时呈现手绘款式图和电脑款式图，其中包括截屏及绘制款式图所需的Adobe Illustrator软件基础技能。书中展示了款式图用女性人体模板以及一系列款式图用男性和儿童人体模板，搭配经典和当代的服装款式图，并按以下类别分别呈现：结构细节、上装、连衣裙、半身裙、裤子、外套和大衣。每个章节均以10位设计师的代表作品为例，对相应的款式图进行介绍及展示。每章印有速写网格，读者可利用它上进行人体缩略式款式图和平面展开式款式图的绘画练习。

双色插图能够突出图表和插图中需要强调的步骤与区域。书中的速写网格与目标图稿或款式图用人体模板的大小一致，鼓励学生利用它进行绘画练习，增强手绘信心。在本书及配套的在线资源中，作者为使用本书的学生和教师提供了大量的指导及绘画支持。

致 谢

能与如此多才华横溢、慷慨大方的人一起工作是非常令人激动的事情。他们希望与学生交流，为教学过程增添魔力。感谢费尔柴尔德图书、布鲁姆斯伯里出版社富有才干的编辑团队：资深策划编辑阿曼达·布雷斯亚、编辑开发主任乔·米兰达、艺术开发主任艾迪·温伯格，是他们的辛苦付出让这本书收获了大量关注，这是一个汇集海量图片的过程。我们尤其是要感谢戴维·瓦伦西亚，嗅觉，并为本书制作了所有的文件，每一页呈现都是我们与他共同奋斗的结果。感谢乔·佩斯卡托制作了一丝不苟的样衣，并为本书提供这些样衣出色的照片。我们还要感谢克里斯·慕斯琪向我们提供了极其宝贵的电脑咨询服务。

至于本书收录的服装行业案例，我们要感谢安娜·吉佩尔贡献了她最精美、最独特的服装，感谢麦琪·诺里斯时装惊艳的款式图，感谢朱迪·刘款式系列中那些雅致、精准的设计，这些作品让本书熠熠生辉。由衷感谢雷纳多·巴内特和艾伦·波茨，他们提供了超乎想象的款式图和服装展示图。凯西·马吉欧慷慨地和我们分享了她另一本教材《500例：手绘服装款式设计与表现》中的作品。感谢摄影技艺精湛的蒂姆·马吉欧，将凯西·马吉欧的设计作品完美呈现。此外，还要特别鸣谢特邀设计师：鲍斯·辛、潘·金、约瑟夫·辛格、玛丽·简·荣格、瑟尔·李、安妮·休斯、雅斯曼·多明格斯、乔艾尔·哈尔顿、珍妮特·杨、莎拉·乔伊·琼斯、凯特·麦克布莱德，托马斯·李，妮可·奎克、史蒂芬妮·黑兹尔伍德和泰勒·加勒德拉罗。我们尤其想感谢这些设计师豁达开朗的态度，他们对服装行业未来的毕业生敞开心扉，分享职业目标。还要感谢帕森斯设计学院15年春季和16年春季学期的二年级学生们，他们为本书慷慨分享了课上练习的习作，对于服装款式图和技术性图稿的创意拓展来说，具有重要意义。

布鲁姆斯伯里出版社要鸣谢那些对本书提出宝贵反馈意见的人：美国伯灵顿郡学院的艾米·阿可汗保尔特、美国俄勒冈州立大学的玛丽安娜·艾根、美国普渡大学的苏珊·凯·欧文斯、美国印第安纳大学的德博拉·林恩·克里斯滕森、美国诺福克州立大学的克里斯蒂·弗里德里克、美国伯灵顿县立学院的琳达·斯坦伯格、帕森斯设计学院的杰森·保罗·迈凯西、美国特拉华大学的乔·卡拉尔和美国贝勒大学的玛丽·辛普森。

目录

1

4 前言

5 致谢

7 款式图介绍

8 款式图核心要素

10 特邀设计师：麦琪·诺里斯服装

12 生产用款式图

14 服装设计和商业用款式图

16 衬衫的平面款式图和生产用款式图

20 绘制生产用款式图所需要的测量环节

22 电脑款式图

28 款式图解读的多样性

30 作业

2

33 款式图用人体模板介绍

34 特邀设计师：雷纳多·巴内特

36 款式图用人体模板综述

38 款式图用人体模板的躯干基准线

39 款式图用人体模板的练习

40 款式图用人体模板图组

42 学习绘制款式图用人体

46 上下装款式图的展示布局

48 绘制半身的款式图用人体模板

50 绘制男装款式图用人体模板

52 童装款式图用人体模板

54 作业

3

57 结构要素

58 特邀设计师：安娜·吉佩尔

60 线条的内容和意图

64 领口弧线

66 领子

68 纽扣

70 袖子

72 拉链

74 口袋

76 褶

78 接缝

80 垂坠褶

82 作业

4

85 上装设计要素

86 农妇衫

88 营地衬衫

90 衬衫

92 上装：袖窿和袖子

94 特邀设计师：莎拉·乔伊·琼斯

100 款式图解读的多样性

104 作业

5

107 连衣裙设计要素

108 公主线连衣裙

110 直筒连衣裙

112 两件式斜裁长款连衣裙

116 经典连衣裙

118 特邀设计师：乔艾尔·哈尔顿

120 特邀设计师：凯特·麦克布莱德

122 特邀设计师：鲍斯·辛

126 作业

6

129 半身裙设计要素

- 130 旦多尔裙
- 132 A型裙
- 134 百褶裙
- 136 经典半身裙
- 138 特邀设计师: 托马斯·李
- 140 特邀设计师: 朱迪·刘
- 146 款式图解读的多样性
- 148 作业

7

151 裤装设计要素

- 152 长裤
- 154 牛仔裤
- 156 短裤
- 158 经典裤型
- 160 经典短裤和设计细节
- 162 特邀设计师: 泰勒·加勒德拉罗
- 164 特邀设计师: 史蒂芬妮·黑兹尔伍德
- 166 特邀设计师: 瑟尔·李
- 168 特邀设计师: 鲍斯·辛
- 170 作业

8

173 外套设计要素

- 174 双排扣外套
- 176 绉棉连帽外套
- 178 经典外套
- 180 特邀设计师: 朱迪·刘
- 182 特邀设计师: 雷纳多·巴内特
- 188 作业

9

191 大衣设计要素

- 192 缠裹大衣
- 194 单排扣大衣
- 196 经典大衣
- 198 特邀设计师: 朱迪·刘
- 202 特邀设计师: 安娜·吉佩尔
- 206 作业

10

209 款式图的展示

- 210 特邀设计师: 约瑟夫·辛格
- 211 特邀设计师: 玛丽·简·荣格
- 212 特邀设计师: 潘·金
- 214 特邀设计师: 瑟尔·李
- 216 特邀设计师: 安妮·休斯
- 218 特邀设计师: 艾伦·波茨
- 220 特邀设计师: 雅斯曼·多明格斯
- 222 特邀设计师: 珍妮特·杨
- 224 特邀设计师: 鲍斯·辛
- 226 作业

11

229 用于服装生产的款式图

- 230 人台
- 232 人台测量
- 234 测量项目模板
- 236 工艺单里的款式图
- 240 特邀设计师: 凯西·马吉欧
- 242 特邀设计师: 托马斯·李
- 244 作业

246 词汇表

500例

手绘服装款式 设计与表现

FASHION FLATS &
TECHNICAL DRAWING

[美] 比纳·艾布林格 (Bina Abling)

[美] 费丽丝·达科斯塔 (Felice DaCosta) | 著

郑宇婷 郭静 | 译

目 录

1

4 前言

5 致谢

7 款式图介绍

8 款式图核心要素

10 特邀设计师：麦琪·诺里斯服装

12 生产用款式图

14 服装设计和商业用款式图

16 衬衫的平面款式图和生产用款式图

20 绘制生产用款式图所需要的测量环节

22 电脑款式图

28 款式图解读的多样性

30 作业

2

33 款式图用人体模板介绍

34 特邀设计师：雷纳多·巴内特

36 款式图用人体模板综述

38 款式图用人体模板的躯干基准线

39 款式图用人体模板的练习

40 款式图用人体模板图组

42 学习绘制款式图用人体

46 上下装款式图的展示布局

48 绘制半身的款式图用人体模板

50 绘制男装款式图用人体模板

52 童装款式图用人体模板

54 作业

3

57 结构要素

58 特邀设计师：安娜·吉佩尔

60 线条的内容和意图

64 领口弧线

66 领子

68 纽扣

70 袖子

72 拉链

74 口袋

76 褶

78 接缝

80 垂坠褶

82 作业

4

85 上装设计要素

86 农妇衫

88 营地衬衫

90 衬衫

92 上装：袖窿和袖子

94 特邀设计师：莎拉·乔伊·琼斯

100 款式图解读的多样性

104 作业

5

107 连衣裙设计要素

108 公主线连衣裙

110 直筒连衣裙

112 两件式斜裁长款连衣裙

116 经典连衣裙

118 特邀设计师：乔艾尔·哈尔顿

120 特邀设计师：凯特·麦克布莱德

122 特邀设计师：鲍斯·辛

126 作业

6

129 半身裙设计要素

- 130 旦多尔裙
- 132 A型裙
- 134 百褶裙
- 136 经典半身裙
- 138 特邀设计师: 托马斯·李
- 140 特邀设计师: 朱迪·刘
- 146 款式图解读的多样性
- 148 作业

7

151 裤装设计要素

- 152 长裤
- 154 牛仔裤
- 156 短裤
- 158 经典裤型
- 160 经典短裤和设计细节
- 162 特邀设计师: 泰勒·加勒德拉罗
- 164 特邀设计师: 史蒂芬妮·黑兹尔伍德
- 166 特邀设计师: 瑟尔·李
- 168 特邀设计师: 鲍斯·辛
- 170 作业

8

173 外套设计要素

- 174 双排扣外套
- 176 绗棉连帽外套
- 178 经典外套
- 180 特邀设计师: 朱迪·刘
- 182 特邀设计师: 雷纳多·巴内特
- 188 作业

9

191 大衣设计要素

- 192 缠裹大衣
- 194 单排扣大衣
- 196 经典大衣
- 198 特邀设计师: 朱迪·刘
- 202 特邀设计师: 安娜·吉佩尔
- 206 作业

10

209 款式图的展示

- 210 特邀设计师: 约瑟夫·辛格
- 211 特邀设计师: 玛丽·简·荣格
- 212 特邀设计师: 潘·金
- 214 特邀设计师: 瑟尔·李
- 216 特邀设计师: 安妮·休斯
- 218 特邀设计师: 艾伦·波茨
- 220 特邀设计师: 雅斯曼·多明格斯
- 222 特邀设计师: 珍妮特·杨
- 224 特邀设计师: 鲍斯·辛
- 226 作业

11

229 用于服装生产的款式图

- 230 人台
- 232 人台测量
- 234 测量项目模板
- 236 工艺单里的款式图
- 240 特邀设计师: 凯西·马吉欧
- 242 特邀设计师: 托马斯·李
- 244 作业

246 词汇表

前言

《500例：手绘服装款式设计与表现》是一本分步指导绘制技术性图稿方法和服装款式图技法的工具书，兼顾创意绘图的技巧和技术。本书收纳了500余幅手绘及电脑款式图和100张白坯布样衣的照片，涵盖了将技术性草图由概念转变为现实这一设计过程中用到的大量服装和结构细节。

本书是为服装款式图或技术性图稿的入门课程而设计的工具书，内容从初级到中级进阶。除作者提供的原版插图之外，在“特邀设计师”栏目中，还展示了学生和业界专业人士的创意作品，以及对设计师的访谈，请他们分享自己的款式图和款式图制作过程中的心得体会。通过欣赏特邀设计师风格各异的设计作品，读者会发现，款式图在凸现个人特色的同时，无碍其精确性、信息性的展现。本书同时呈现手绘款式图和电脑款式图，其中包括截屏及绘制款式图所需的Adobe Illustrator软件基础技能。书中展示了款式图用女性人体模板以及一系列款式图用男性和儿童人体模板，搭配经典和当代的服装款式图，并按以下类别分别呈现：结构细节、上装、连衣裙、半身裙、裤子、外套和大衣。每个章节均以10位设计师的代表作品为例，对相应的款式图进行介绍及展示。每章印有速写网格，读者可利用它上进行人体缩略式款式图和平面展开式款式图的绘画练习。

双色插图能够突出图表和插图中需要强调的步骤与区域。书中的速写网格与目标图稿或款式图用人体模板的大小一致，鼓励学生利用它进行绘画练习，增强手绘信心。在本书及配套的在线资源中，作者为使用本书的学生和教师提供了大量的指导及绘画支持。

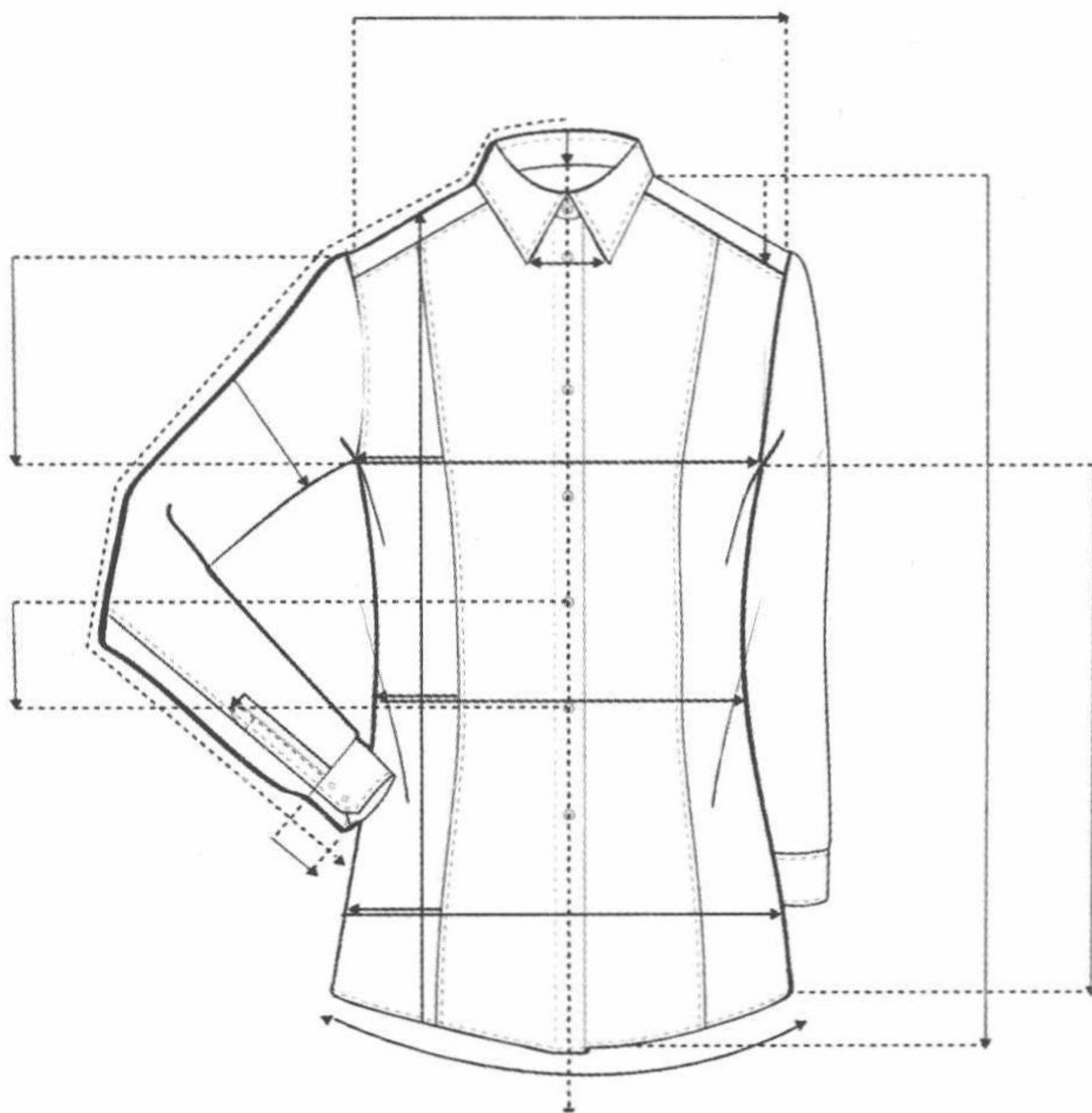
致谢

能与如此多才华横溢、慷慨大方的人一起工作是非常令人激动的事情。他们希望与学生交流，为教学过程增添魔力。感谢费尔柴尔德图书、布鲁姆斯伯里出版社富有才干的编辑团队：资深策划编辑阿曼达·布雷斯亚、编辑开发主任乔·米兰达、艺术开发主任艾迪·温伯格，是他们的辛苦付出让这本书收获了大量关注，这是一个汇集海量图片的过程。我们尤其是要感谢戴维·瓦伦西亚，嗅觉，并为本书制作了所有的文件，每一页呈现都是我们与他共同奋斗的结果。感谢乔·佩斯卡托制作了一丝不苟的样衣，并为本书提供这些样衣出色的照片。我们还要感谢克里斯·慕斯琪向我们提供了极其宝贵的电脑咨询服务。

至于本书收录的服装行业案例，我们要感谢安娜·吉佩尔贡献了她最精美、最独特的服装，感谢麦琪·诺里斯时装惊艳的款式图，感谢朱迪·刘款式系列中那些雅致、精准的设计，这些作品让本书熠熠生辉。由衷感谢雷纳多·巴内特和艾伦·波茨，他们提供了超乎想象的款式图和服装展示图。凯西·马吉欧慷慨地和我们分享了她另一本教材《500例：手绘服装款式设计与表现》中的作品。感谢摄影技艺精湛的蒂姆·马吉欧，将凯西·马吉欧的设计作品完美呈现。此外，还要特别鸣谢特邀设计师：鲍斯·辛、潘·金、约瑟夫·辛格、玛丽·简·荣格、瑟尔·李、安妮·休斯、雅斯曼·多明格斯、乔艾尔·哈尔顿、珍妮特·杨、莎拉·乔伊·琼斯、凯特·麦克布莱德，托马斯·李，妮可·奎克、史蒂芬妮·黑兹尔伍德和泰勒·加勒德拉罗。我们尤其想感谢这些设计师豁达开朗的态度，他们对服装行业未来的毕业生敞开心扉，分享职业目标。还要感谢帕森斯设计学院15年春季和16年春季学期的二年级学生们，他们为本书慷慨分享了课上练习的习作，对于服装款式图和技术性图稿的创意拓展来说，具有重要意义。

布鲁姆斯伯里出版社要鸣谢那些对本书提出宝贵反馈意见的人：美国伯灵顿郡学院的艾米·阿可汗保尔特、美国俄勒冈州立大学的玛丽安娜·艾根、美国普渡大学的苏珊·凯·欧文斯、美国印第安纳大学的德博拉·林恩·克里斯滕森、美国诺福克州立大学的克里斯蒂·弗里德里克、美国伯灵顿县立学院的琳达·斯坦伯格、帕森斯设计学院的杰森·保罗·迈凯西、美国特拉华大学的乔·卡拉尔和美国贝勒大学的玛丽·辛普森。

1

款式图介绍

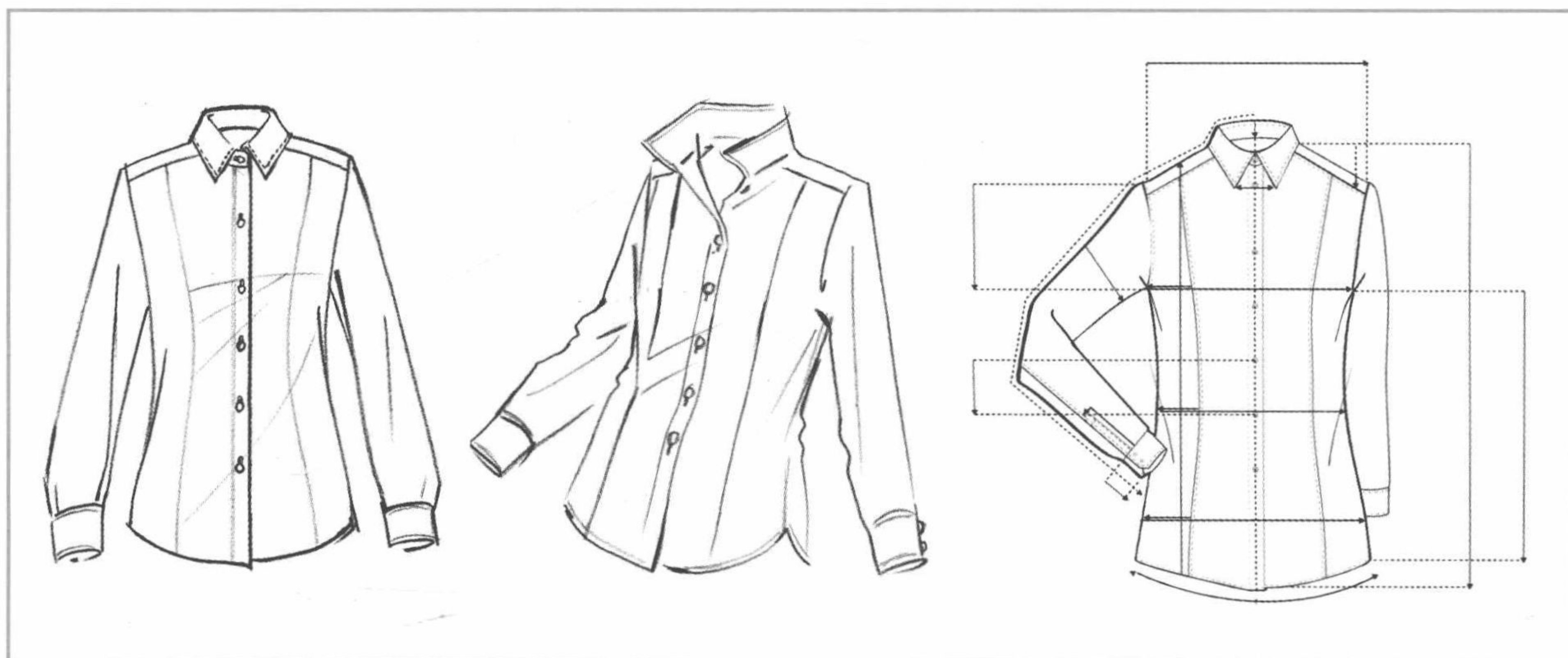
本章旨在介绍并解释商业用款式图的范围。商业用款式图一般包括平面展开款式图、模拟人体动态款式图和生产用款式图三类。这三类款式图有其特定的应用情景，本章将介绍在设计过程中这三类款式图的使用方法、适用情况和使用条件。通过本章的学习，你将初步掌握款式图的技法要点，培养在服装行业发展所需要具备的重要技能，即绘制款式图的方法、时机和原因。关于“方法”，本章将举例说明如何制作服装的定义性图像文件，通过使用软件中的钢笔工具绘制电脑款式图并附截屏将其中的技术细节逐一呈现。关于“时机”和“原因”，则借一系列特邀设计师的案例来解答，凸显这些商业款式图中蕴含的丰富而微妙的说明性细节。款式图的精通包括手工和绘画技巧两个方面。你需要理解这些技巧的内涵及其在服装行业中具有的价值。

本章的插图案例既有行业从业者的作品，也有学生作品。两者皆可说明何为款式图，款式图对于一件服装的意义何在，以及平面展开款式图如何转变为模拟人体动态款式图和生产用款式图。在制作服装之前，这三种平面图是让你更为充分地表达和理解服装的核心所在，无论它是一件最初的白坯布样衣，还是最终的服装成品，都是如此。

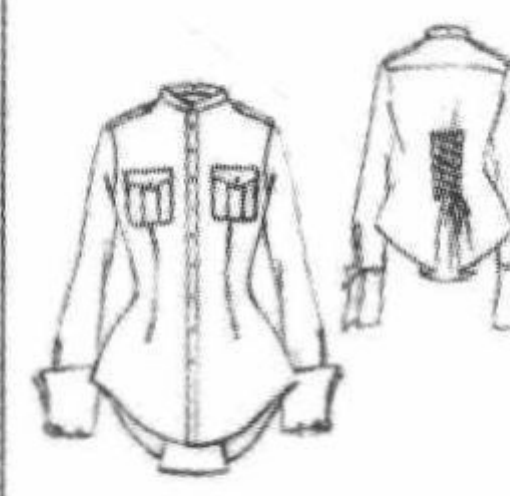
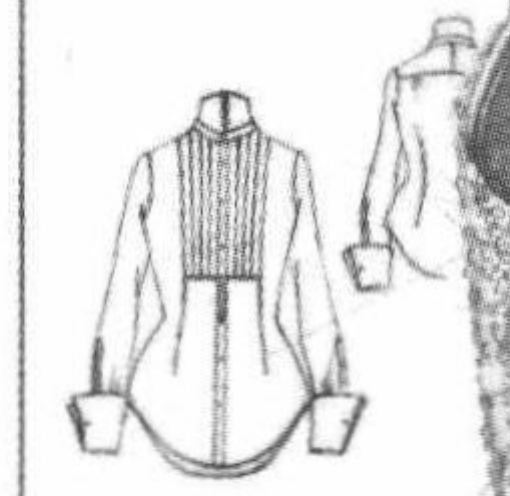

款式图核心要素

如下图所示，从左到右分别是本书介绍的三种款式图：平面展开款式图（静态、不带姿势）、模拟人体动态款式图（带姿势）和生产用款式图（标示尺寸以便生产）。传统的平面展开款式图是静态的，也是设计师用来绘制作品结构信息的标准。服装的正面视图、背面视图和侧面视图可以为你提供足够的信息，以理解衣服的比例并制定打板计划。生产用款式图则是传递信息更加丰富的平面图，因为它会标明精确的尺寸，以便成衣的准确制作。模拟人体动态款式图是带姿势的款式图，并不会普遍应用，但是在设计过程中正在被越来越广泛的使用，因为其更为多维，并且可以突出作品特点。在传递结构、比例信息方面，传统的平面展开款式图依旧至关重要，但是，若设计师在构思某种设计理念，并希望展示面料和人体之间的互动，带姿势的模拟人体动态款式图就尤为关键了。与静态的传统平面展开款式图及生产用款式图不同，模拟人体动态款式图是带有人体姿势的款式图，其绘制要求成熟的人体绘画水平，因为需要显示动态的服装，体现有人穿着这件衣服的效果。模拟人体动态款式图在概念性绘图的设计过程中，能够彰显服装的特点和风格。

右边一页是麦琪·诺里斯的服装设计。安娜·吉佩尔通过她专业的绘图，将麦琪独到的设计细节一一呈现到画作中。服装系列款式表（即设计系列明细表）提供款式数量和参考价格信息，而传统款式图组则侧重展示服装的比例信息及各衬衫间的区别。特写图（行业术语为局部细节放大图）可以让观者注意到细节设计，并更具吸引力。

麦琪·诺里斯定制服装设计图
线稿一览

				
风格：阿加特 4130 价格：450-500美元	风格：阿浦斯利 4131 价格：475-525美元	风格：伯利 4133 价格：450-500美元	风格：查茨沃斯 4134 价格：450-500美元	风格：克利夫登 4135 价格：475-525美元
				
风格：马尔顿 4136 价格：450-500美元	风格：彭布罗克 4137 价格：450-500美元	风格：里兹代尔 4108 价格：450-500美元	风格：西伯利亚 价格：450-500美元	风格：斯塔福德 4143 价格：475-525美元

