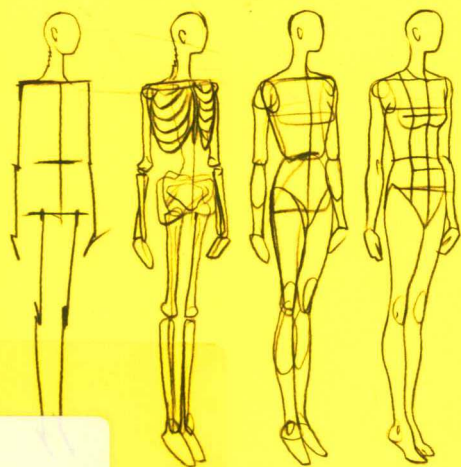
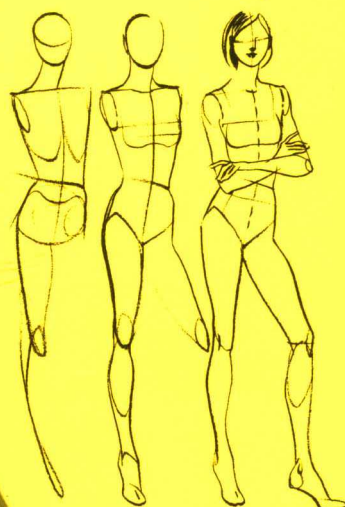
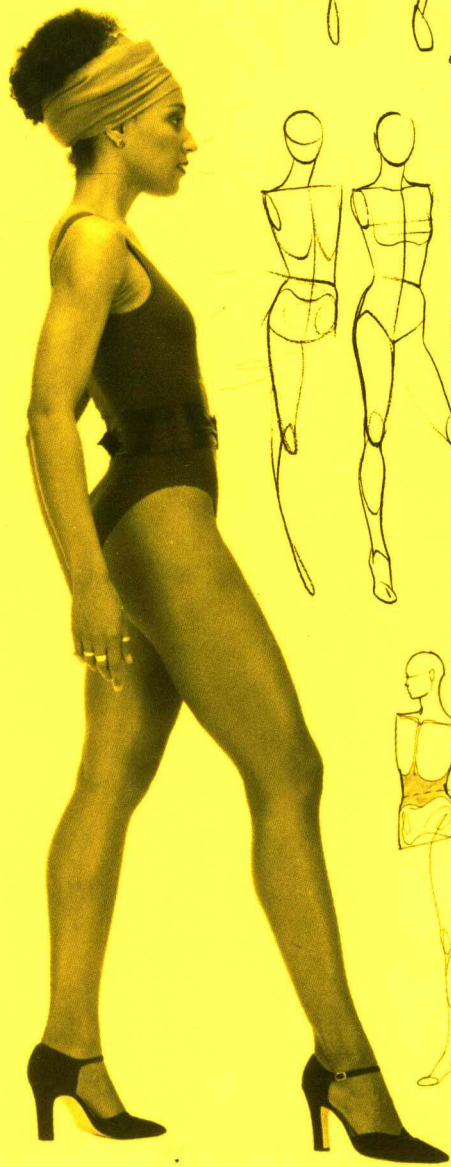
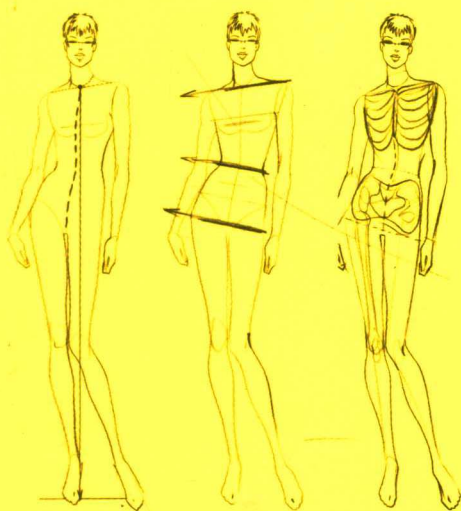
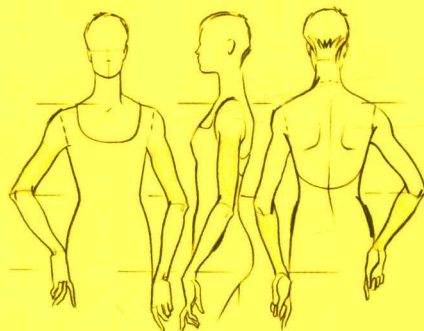
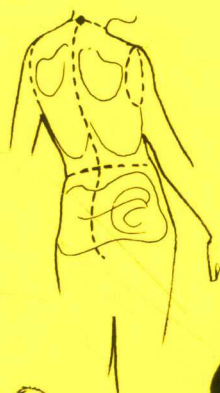
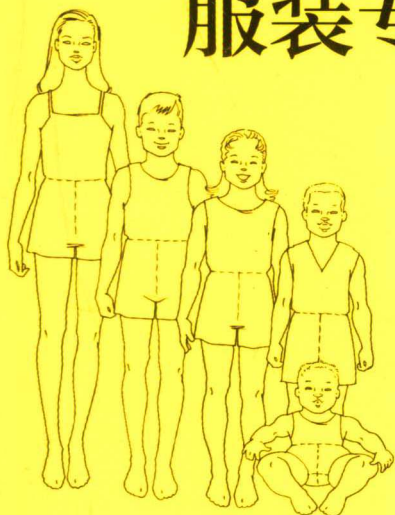

MODEL DRAWING

畅销书《美国经典时装画技法(第6版)》作者 Bina Abling 的又一力作

服装专业人体绘制技法与实践

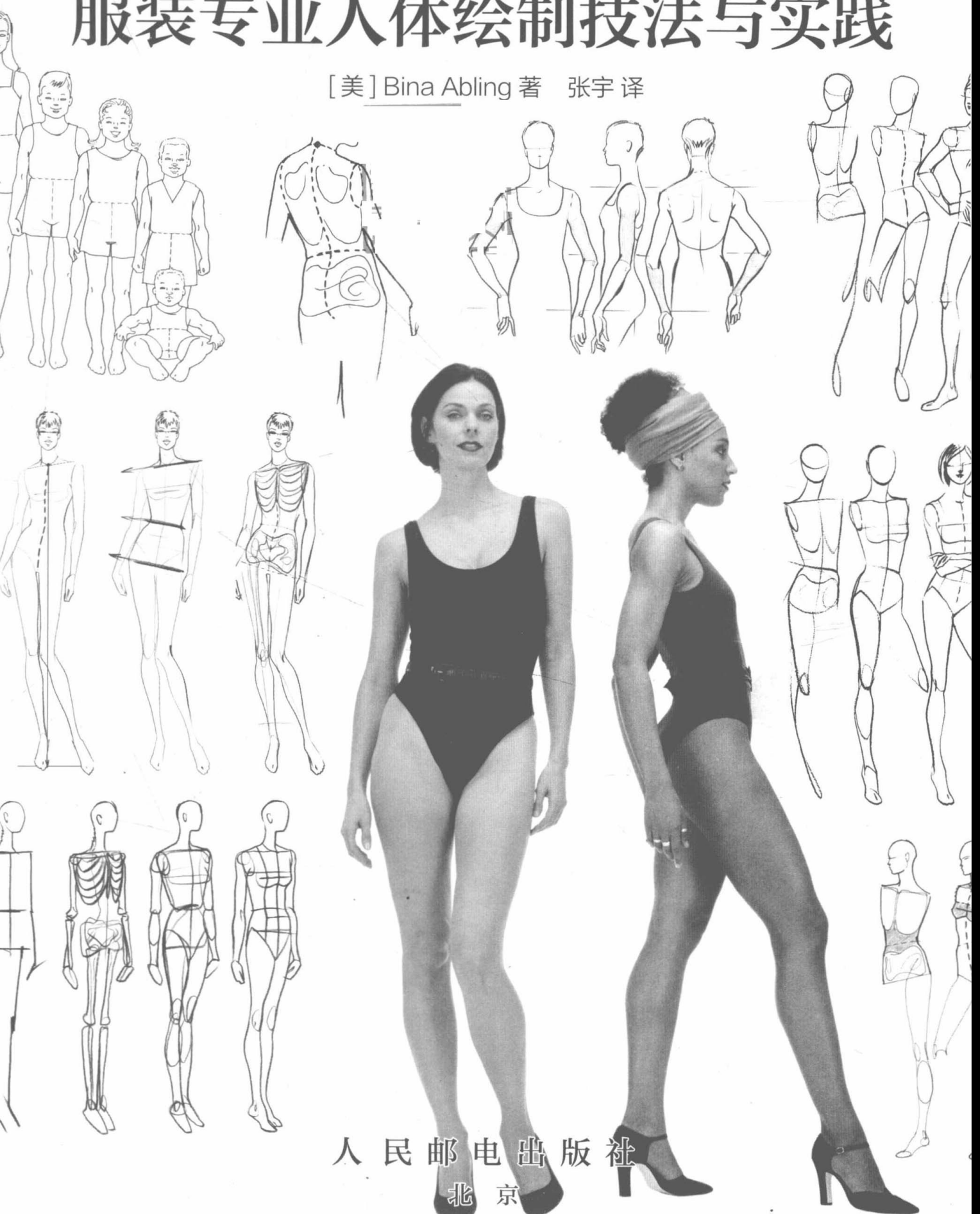
[美] Bina Abling 著 张宇译

WORLD DRAWING

服装专业人体绘制技法与实践

[美] Bina Abling 著 张宇译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

服装专业人体绘制技法与实践 / (美) 阿碧琳
(Abling, B.) 著 ; 张宇译. — 北京 : 人民邮电出版社,
2015. 1
ISBN 978-7-115-37220-8

I. ①服… II. ①阿… ②张… III. ①人体画—素描
技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第237025号

版权声明

Model Drawing

Chinese language translation copyrights © 2015 by Posts & Telecommunications

(Original English Language title from Fairchild Books' edition of the Work)

Copyright © 2003 by Fairchild Books, a division of Condé Nast Publications, Inc.

All rights reserved.

Published by arrangement with the original publisher, Fairchild Books,

a division of Condé Nast Publications, Inc.

本书中文简体字版由 Fairchild Books 公司授权人民邮电出版社出版, 专有版权属于人民邮电出版社。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

帕森斯设计学院与美国纽约州立大学时装技术学院讲师 Bina Abling 又一次重磅出击。

Bina Abling 从符合时尚行业标准的角度出发, 详细阐述了女性模特、男性模特和儿童模特的素描绘制技法, 揭示了模特手绘的思路、方法与内在规律。与其他图书不同的是, Bina Abling 为读者留下了想象与操作的空间, 让读者从自己的视角来诠释手绘的过程, 从而逐渐形成自己独特的审美气质与绘画风格。

本书包含丰富的照片, 以及辅助线十分详细的插图, 让读者的学习理解变得更加容易。书中每一个知识点讲解的最后还附带了参考图与网格图, 方便读者进行临摹。

本书适合服装设计与服装搭配相关专业的学生临摹, 也适合从事服装行业的专业人士参考。

-
- ◆ 著 [美] Bina Abling
译 张 宇
责任编辑 董雪南
责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京鑫正大印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 880×1230 1/16
印张: 13.75 2015 年 1 月第 1 版
字数: 339 千字 2015 年 1 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2013-3871 号

定价: 39.80 元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

前言

时装人体绘画兼具商业性和创意性。绘制一幅时装人体的时候，您需要将现实与虚构融为一体。在我们的文化中，时装人体总是像一股令人兴奋的青春喷泉，而只有少许现实感。它是出于商业需要的艺术形象。时装人体通过渗透虚幻感，赋予形体以结构和比例，以提供一种时装风格的导向。线条品质作为绘画艺术的一部分，与作为时装设计基础的计算公式有机结合，而这也正是时装设计插画师的工作。

时尚是一个时刻变化的自发性很强的领域。您是否希望自己的绘画技术适应时尚风格变化无常的细微差别？这完全取决于您自己。但是，要获得这样的灵活性和自主权，您需要具备形体绘画的坚实基础。只有这样，您的素描作品才具有更强的适应性、说服力和诠释力。这是一个厚积薄发的过程。只有辛苦付出，您的素描作品才会令人看起来很轻松。在漫长的时装艺术家生涯中，您会在自己或别人桌上绘制素描，您的才华将体现在自信而快速地画出一幅成功的模特绘画作品上。

本书以课堂实践经验为基础，是一本讲授时装模特人体绘画的完整教程。

《服装专业人体绘制技法与实践》通过使用时装界惯用的技法，为您介绍女性、男性和儿童模特形体的详细分析和结构构成。书中的内容将指导您学习时装人体站立造型的绘画原则和形

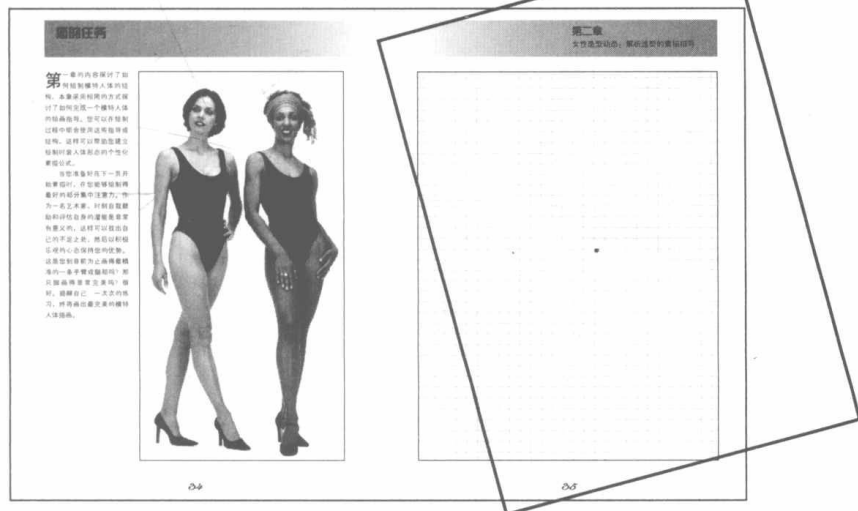
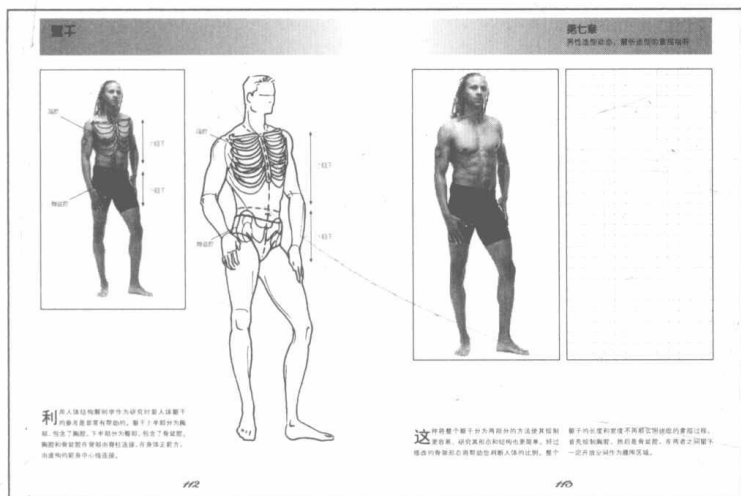
态。开始时，书中会为您揭秘并传授素描的详细过程与方法，您慢慢学习基本的形体规律，逐个练习绘制躯干、手臂、腿部等。等到模特人体绘制课程过半，您已经能够建立风格独特的基础。随着您绘制时装人体越来越熟练，本书将加快步伐，鼓励您尝试更复杂、更有挑战性的时装人体造型绘画。当您学习完整本书的内容之后，您将能够处理最难的任务：那些让您显得与众不同的绘画风格和优势能充分发挥出来的绘画任务。

鸣谢

非常感谢仙童图书公司的执行主编奥尔加·冈茨尔斯 (Olga Kontzias)。对于仙童员工支持我、指导我完成这本书的创作所付出的努力，我表示由衷的感激。我要对我的好友米歇尔·莱格朗 (Michel Legrand) 说一声感谢，他为本书拍摄了无数精美的照片。与书中的模特肖娜 (Shaunna)、玛丽 (Mary)、特洛伊 (Troy)、特里玻尔 (Triple) 一起工作是一件令人愉快的事。所有儿童模特和他们慷慨的父母为本书的创作带来了无限的欢乐。出版商挑选的书评家同样对完善本书多有裨益，他们是帕森斯设计学院的菲利斯·达克斯塔 (Felice DaCosta)、以前在鲍德尔学院的马迪范尼·梦露 (Mdivani Monroe)、纳苏社区学院的约瑟夫·佩斯卡托雷 (Joseph Pescatore)、美国时装技术学院的理查德·罗森菲尔德 (Richard Rosenfeld)。最后，我要向我的学生们表达我的敬意，他们一直是我追求时装艺术教育卓尔不群的最大动力所在。

碧娜·阿伯琳 (Bina Abling)

本书既是一本教科书，也是一本练习册。每个章节都详细介绍了素描的课程，并提供了练习绘画的网格。这些基本课程让您可以根据自己的、有创意的时装人体绘制方法。每个人都可以根据他们的知识和技法水平，以适合他们的节奏学习本书介绍的时装人体绘制方法。以下是用好本书的几点建议。

1. 深入学习本书内容，直接在每个章节中的网格上绘画。每学习完一章，熟悉相应层次的技法，然后再进入下一部分的学习。这将帮助您每次都能取得积极的效果，而不是一下子被太多细节“淹没”。

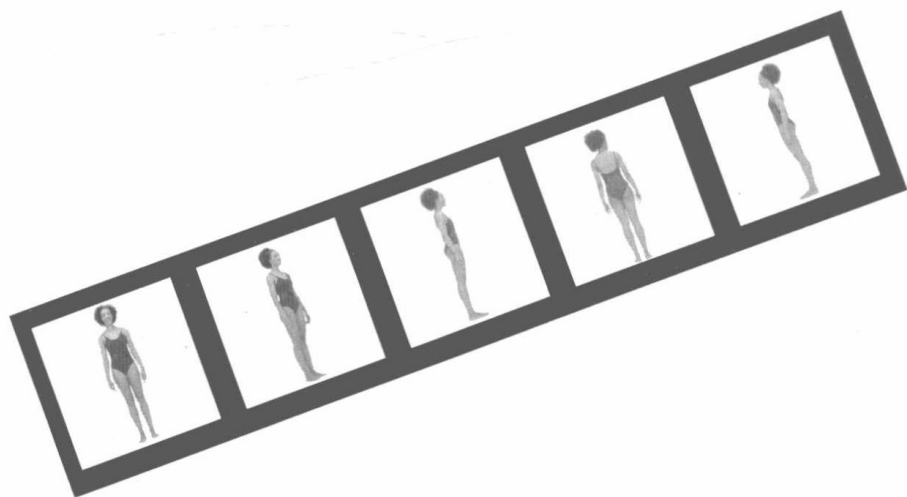
2. 每章结尾部分都安排了一定的任务，为您提供了一个实践该章所学知识的机会。以这样的形式学习，您将不会受到作者素描作品的影响。这些人物将帮助您发展自己的时装人体的素描风格。当然，您也可以在其他纸张上练习，而将书上的网格留作以后使用。

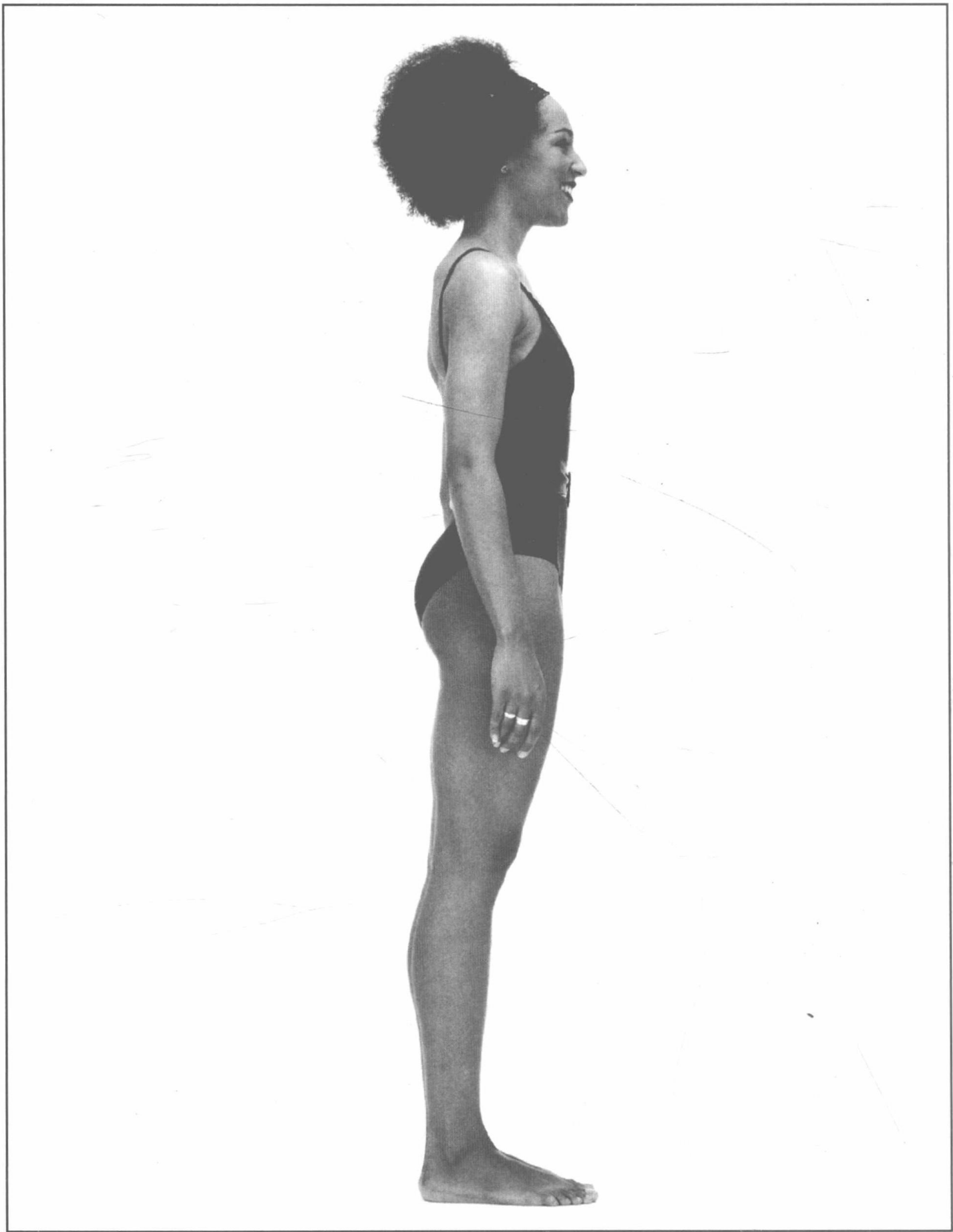
3. 如果您是绘画水平更高的学生，那么可以利用本书进一步提高您的时装人体绘画水平。书中的课程对于温习已有技法大有帮助，不过逐个绘制挑战您技法的造型是最佳的练习方法。坚持每次绘画都

做记录，或者为其建立一个文件夹，可以帮助监督您的进度。

4. 由于每个章节都包含了很多学习材料（本书的每一章相当于一个3小时的讲座和素描演示），首先将每章作为一个整体进行预习，花点时间消化这些信息，然后返回来从每章的开头深入学习这些课程。要记住，研究每个章节内容的目的是学习新技法、巩固已有技法的，从而让自己达到更高的水平。

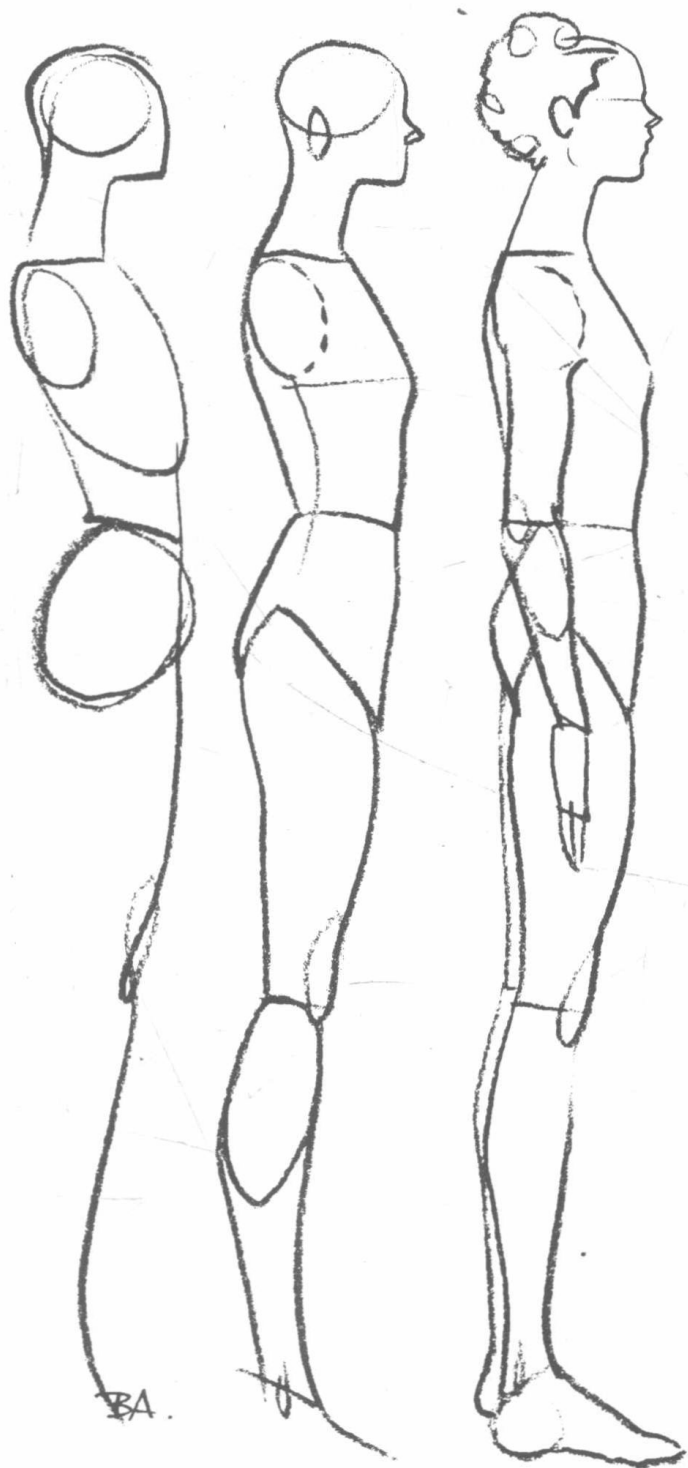

目录

- 第一章 女性模特体形解析：简易素描法 1
- 第二章 女性造型动态：解析造型的素描指导 17
- 第三章 女性的手臂和腿部：轮廓和形状 37
- 第四章 女性的躯干：在形体上绘制时装的
线迹 55
- 第五章 女性的形体设计、布局和组合：
素描组合形体的造型 71
- 第六章 男性模特体形解析：简易素描法 89
- 第七章 男性造型动态：解析造型的素描
指导 105
- 第八章 男性的手臂和腿部：轮廓和形状 125
- 第九章 男性的形体设计、布局和组合：
素描组合形体的造型 143
- 第十章 儿童模特体形解析：简易素描法 159
- 第十一章 儿童造型动态：解析造型的素描
指导 179
- 第十二章 局部研究 195

第一章

女性模特体形解析： 简易素描法

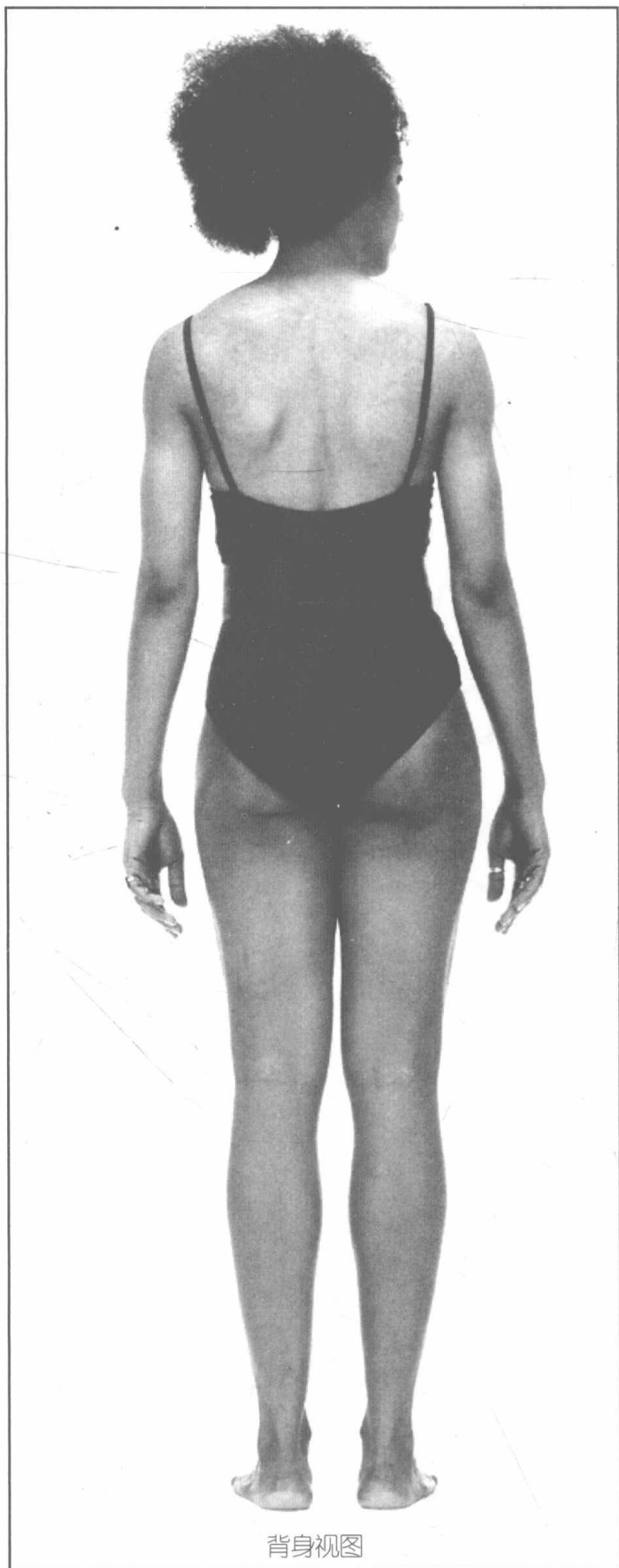
第一章的内容将探讨在模特人体绘画中，基本解析的真实性和绘画风格的错觉性的结合。通过这个课程，您将首先学习确定人体的完整比例、用简单的术语区分站姿和造型、评估绘画的不同技法选择。本章将帮助您建立这样一个绘画环境：标准化您绘画的模特造型、确定您想画什么，以及从哪里开始绘画。这些基础知识能够帮助您更好地了解模特形体的绘制过程。

对于站立的时装人体，其比例需要从四个主要视角研究。最简单的是利用一个静止站立的姿势分析这些视角。“静止”的意思是模特还没有开始摆造型。

1. “全前身视图”是指模特正面面朝观者。
2. “背身视图”指的是“全前身视图”的180°转身。
3. “四分之三转身视图”指只从身体的一侧转身。
4. “侧面视图”指的是完全转到侧面。

为了充分理解时装人体比例的动态关系，您必须仔细观察以下关键细节。

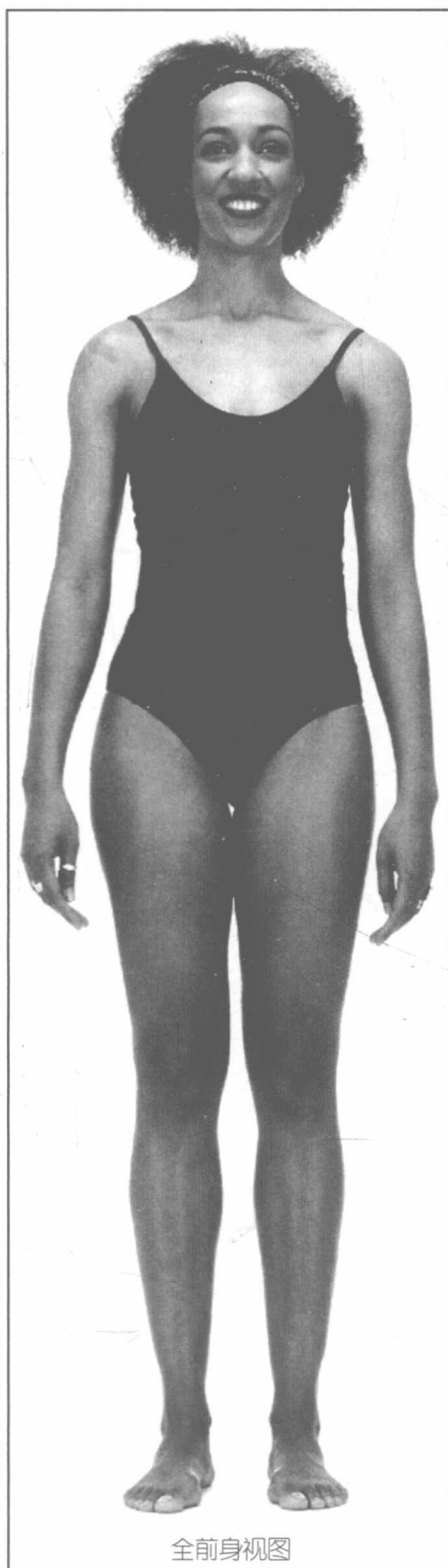
- 头部比肩部的整体宽度更窄。
- 胸腔（肩线至腰围线之间）比骨盆腔（腰围线至躯干末端）更长。
- 上手臂与下手臂的长度相同。
- 头部顶端至躯干末端的长度，与躯干末端至脚趾底端的长度相同。
- 大腿与小腿的长度相同。
- 手和脚的长度可以相同。

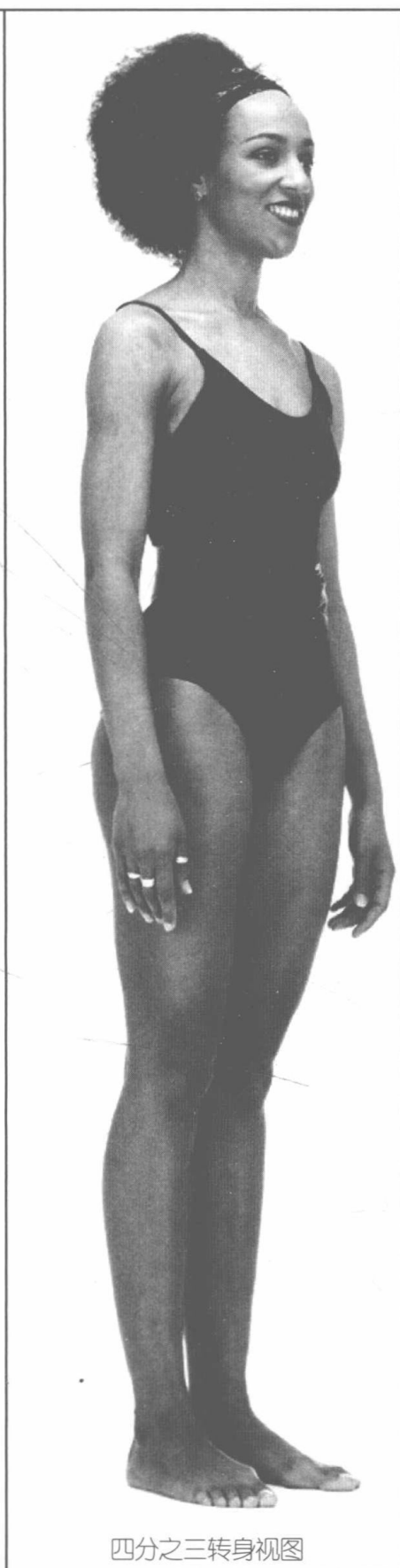
背身视图

第一章

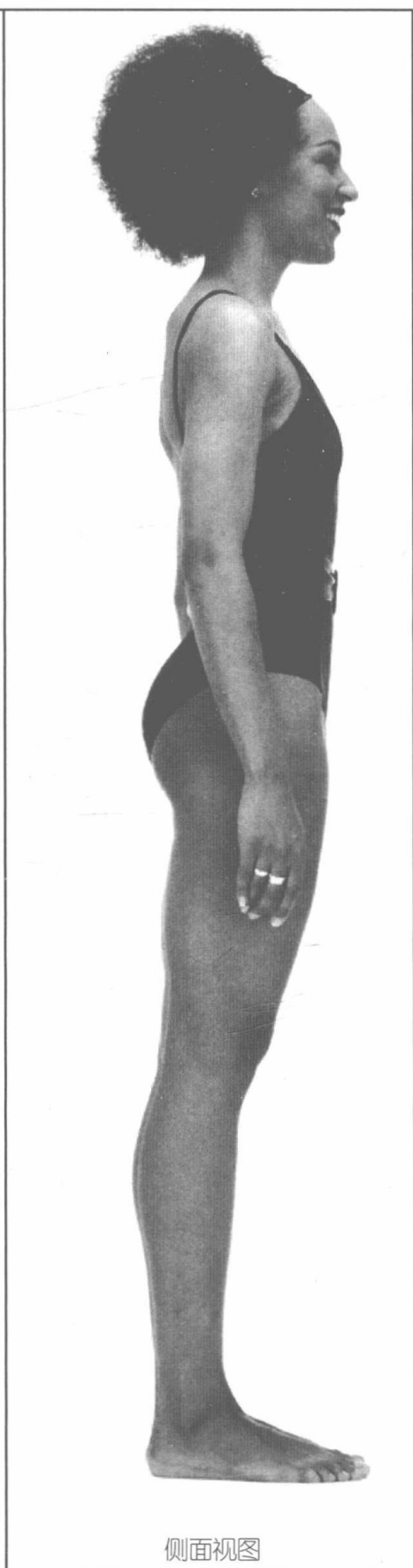
女性模特体形解析：简易素描法

全前身视图

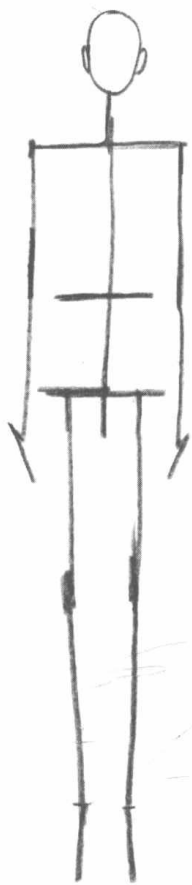

四分之三转身视图

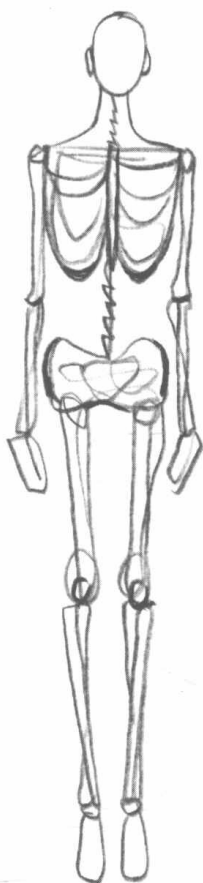

侧面视图

四种基本素描技法

人物线条画：
标记人体比例的长度

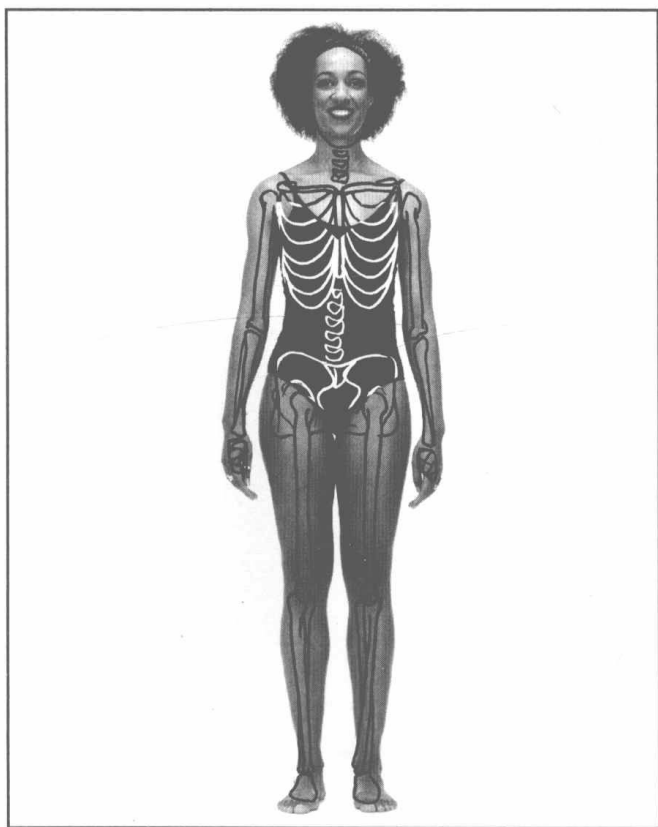
骨架画：
绘制人体的解剖结构

姿态画：
塑造人体的重量感和体积感

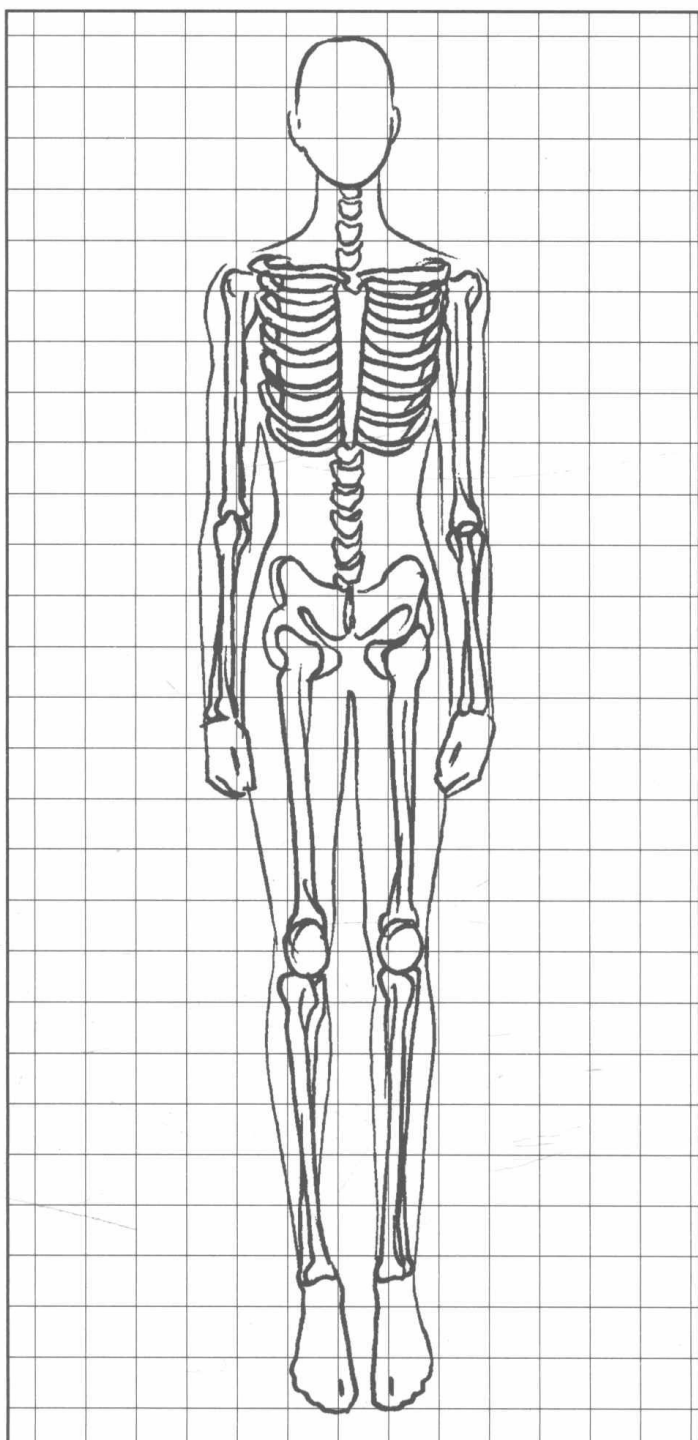
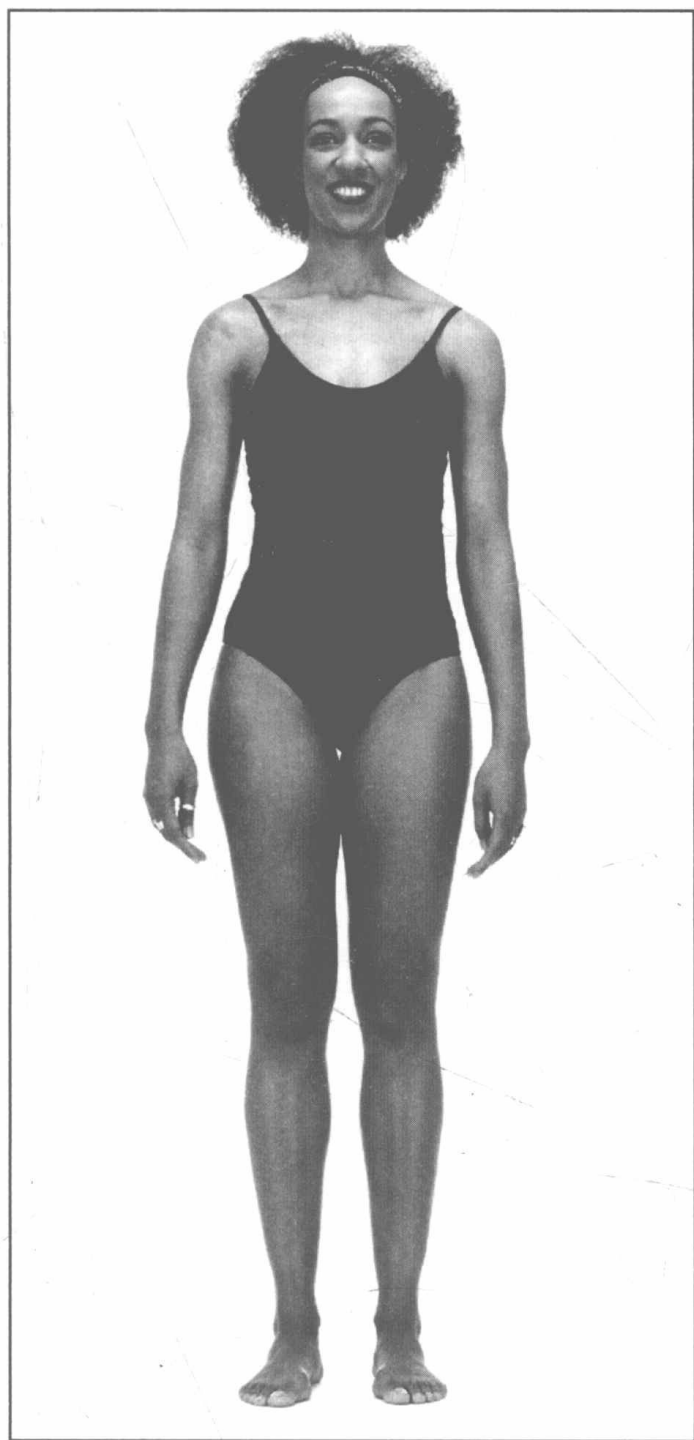
全身图：
在人体上标记时装的线迹

这里介绍四种基本的素描技法，可以作为完成**这**时装人体绘画的开始或初级步骤。您可以单独使用这些技法，也可以结合使用，开始您的模特人体绘画。最终，您将从中选出最钟爱的一种，或者开发出您自己的技法，自然而然就充实了您的绘画风格。

第一章

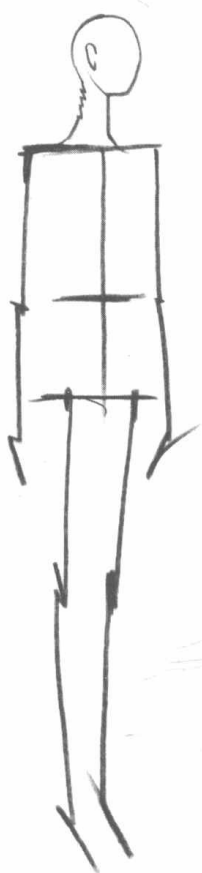
女性模特体形解析：简易素描法

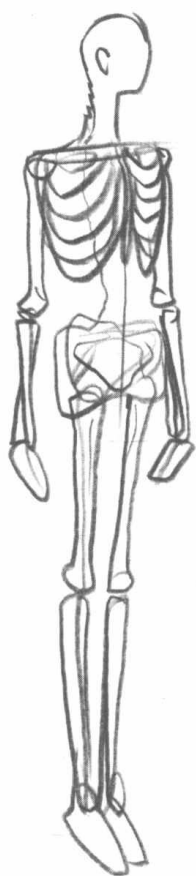
本页提供了一个如何使用本书的例子。分析照片中的造型，如图所示，然后在网格中绘制。如果您不想直接画在书上，可以使用描画

纸或在自己的纸上绘画。绘画的尺寸和纸张完全由您决定。这里的网格是为了帮助您调齐时装人体的两侧。

四分之三转身视图

人物线条画

骨架画

姿态画

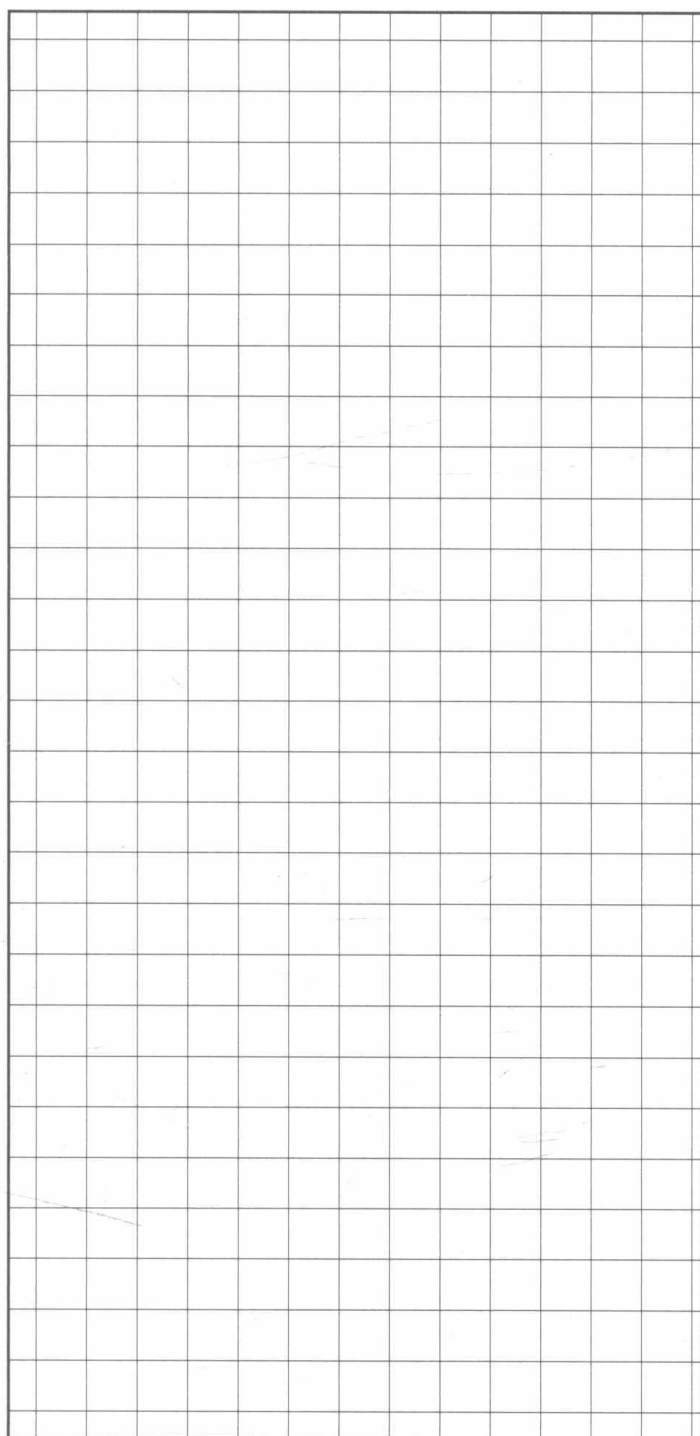
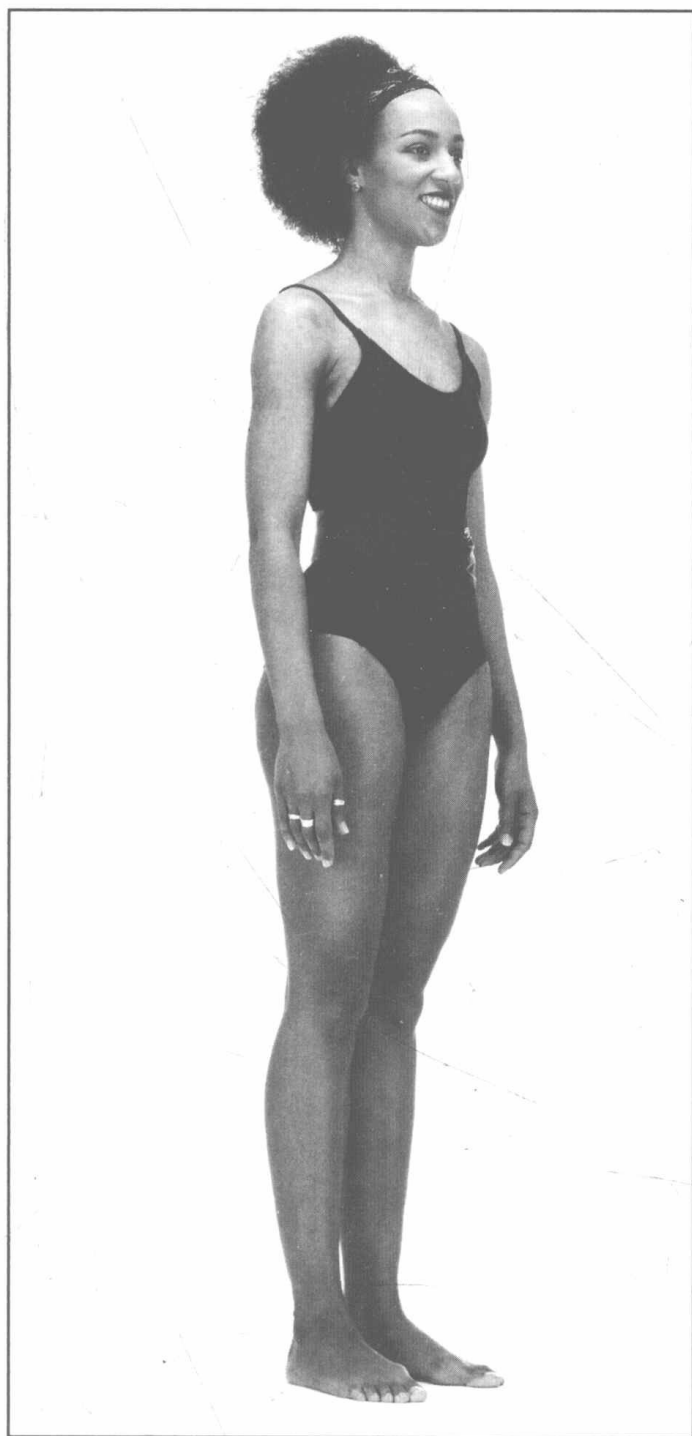
全身图

正 如您在本页上看到的，用于全前身视图造型的四种素描技法适用于人体的任何视角。本页的视角称为四分之三转身视图（造型）。需要注意相应地调整技法以符合人体的转动。仔细观察，您会发现在这个造型中，前身中心线移动到身体的远侧。

第一章

女性模特体形解析：简易素描法

在网格上绘制这个人体。利用一种或多种素描技法作为基础。开始描绘人体时，线条可以比较细浅。然后，利用较粗的线条完

成绘画人体形态，形成固定的轮廓。从头部开始绘制，因为头部为人体其他部位设定了比例标准。

人物线条画

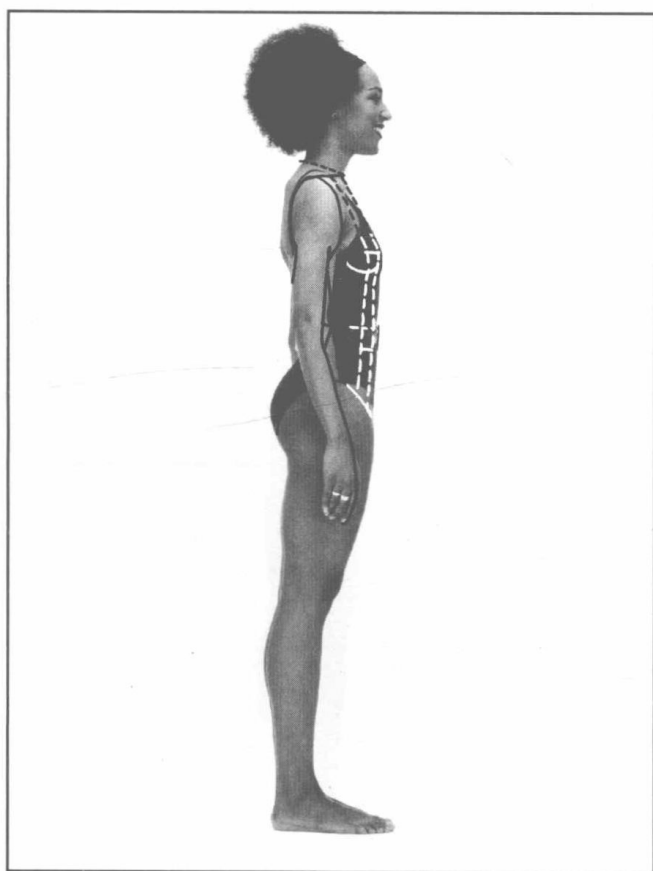
骨架画

姿态画

全身图

再次仔细观察在侧面视图中，四种素描技法是如何调整的。在这种视图中，人体只能够显示一半，同样这些绘画技法的大多数元素也是如此。前身中心线此时已经变成了人体的轮廓边缘，背身中心线终于可以看到，它同时也是躯干轮廓的一部分。