

FASHION SKETCHBOOK

时装设计手绘 完全表现技法

黄哲 朱建龙 / 编著

一线服装设计手绘教师南北联合
回顾经典季节潮流趋势

21款面料绘制细节

57款流行发型

24款真彩造型展示

103款时尚手绘服装效果图

30款男女着装效果图表现步骤

58款不同花色类型面料

Classic

140款基础经典款款式图展示+详尽绘制步骤

29种袖型+35种裤裙型+28种修饰细节技法

FASHION SKETCHBOOK

时装设计手绘 完全表现技法

黄哲 朱建龙 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

时装设计手绘完全表现技法 / 黄哲, 朱建龙编著

— 北京: 人民邮电出版社, 2016.2

ISBN 978-7-115-41515-8

I. ①时… II. ①黄… ②朱… 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(2015)第318408号

内 容 提 要

手绘是服装设计师的基本功,同时也是服装学习者的薄弱环节。不标准的人体会让时装画看着摇摇欲坠;不精致的五官会让效果图平淡无奇;不熟练的上色技法会让服装面料黯然失色,唯有面面俱到才能让笔下的时装效果图大放异彩。本书的目的就在于解决上述烦恼,让服装手绘薄弱者妙笔生花,让纸上的模特呼之欲出。

本书共分7个章节。第1章,引导读者寻找灵感和练习方法,并详细介绍了时装画的必备工具;第2章,作者从人体骨骼结构、四肢、躯干和五官等方面入手,用自己独特的方法详细介绍如何绘制出超模级别的人物;第3章,展示了如何绘制各类饰品为作品加分;第4章,讲解了构图知识;第5章,详细讲解了不同面料的男装女装绘制技法;第6章,告诉读者4个季节的服装效果图设计方案。本书讲解脉络清晰,由易到难,引导读者从表面接触到真正精通时装画的手绘技法。

本书适合所有服装设计师、服装专业学生、大专院校,以及服装手绘爱好者使用和学习。

◆ 编 著 黄 哲 朱建龙

责任编辑 杨 璐

责任印制 陈 彝

◆ 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>

北京画中画印刷有限公司印刷

◆ 开本: 880 × 1092 1/16

印张: 17.25

字数: 390千字

2016年2月第1版

印数: 1—2500册

2016年2月北京第1次印刷

定价: 79.00元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

时装设计手绘完全表现技法

Contents

01 进入时装画世界 7

Drawing Fashion

1.1 时装画简介	8
1.2 如何学习绘制时装画	9
1.2.1 视觉资料的学习	9
1.2.2 临摹时装画	10
1.2.3 收集素材	11
1.3 绘画工具	13
1.3.1 针管笔	13
1.3.2 铅笔	13
1.3.3 美工笔	14
1.3.4 签字笔	14
1.3.5 马克笔	14
1.3.6 毛笔	15
1.3.7 蜡笔	15
1.3.8 水彩笔	15
1.3.9 高光笔	15
1.3.10 喷笔	16
1.3.11 拷贝台	16
1.3.12 卷笔刀	16
1.3.13 尺子	16
1.3.14 水彩颜料	16
1.3.15 水粉颜料	17
1.3.16 透明水彩颜料	18
1.3.17 纸张	18

02 精准的人体比例 19

Accurate Human Body

2.1 时尚的躯干	20
2.1.1 人体骨骼结构研究	22
2.1.2 人体结构分析	23
2.1.3 人体的平衡与动态	29
2.1.4 人体上色	34
2.2 时尚的手臂	38
2.3 时尚的手	43
2.3.1 手部练习	44
2.3.2 常见的手部表现	45
2.4 时尚的腿和脚	47
2.4.1 腿部骨骼肌肉分析	48
2.4.2 各角度的男性腿部	50
2.4.3 腿部练习	51
2.4.4 脚部分析	52
2.4.5 腿脚练习	53
2.5 头部五官画法	55
2.5.1 头部结构与透视	55
2.5.2 魅惑的眼睛	58
2.5.3 高挺的鼻梁	61
2.5.4 丰满的嘴唇	62
2.5.5 灵巧的耳朵	65
2.5.6 头像的表现	66
2.5.7 头部的上色技巧	69

03 服饰品为效果图加分 73

Clothing Accessories

3.1 帽子	74
3.1.1 帽子的画法	75
3.1.2 不同款式帽子赏析	76
3.2 包	78
3.3 首饰	81
3.3.1 首饰的佩戴位置	82
3.3.2 首饰的画法	83
3.3.3 不同款式首饰赏析	84
3.4 眼镜	86
3.4.1 眼镜的绘制分析	86
3.4.2 眼镜实例表现	88
3.4.3 不同款式眼镜赏析	89
3.5 腰带	91
3.5.1 腰带的佩戴位置	91
3.5.2 不同款式腰带赏析	92
3.6 鞋子	93
3.6.1 鞋子的绘制分析	93
3.6.2 鞋子实例表现	94
3.6.3 不同款式鞋子赏析	98

04 服装款式图结构详解 99

Garment Drawing

4.1 服装人体结构线	100
4.1.1 服装比例与结构线	101
4.1.2 人体结构辅助线	102
4.2 上装款式图	103
4.2.1 上装款式图绘制	103
4.2.2 针管笔勾勒款式图	104
4.3 下装款式图	105

4.4 上装绘制技巧 106

4.4.1 领型的绘制技巧	106
4.4.2 衣袖的绘制技巧	108
4.4.3 女式上装绘制要点	110
4.4.4 男式上装绘制要点	111

4.5 下装绘制技巧 112

4.5.1 裤子的绘制技巧	112
4.5.2 裤子实例表现	113
4.5.3 不同款式裤子赏析	116
4.5.4 裙子的绘制技巧	117
4.5.5 裙子实例表现	118
4.5.6 不同款式裙子赏析	121
4.5.7 不同款式下摆赏析	123

4.6 内衣绘制技巧 124

4.6.1 常见的内衣后背结构	126
4.6.2 不同款式内衣赏析	127
4.6.3 绣片蕾丝内衣实例表现	128

4.7 服装基础款式图赏析 129

4.7.1 上衣	129
4.7.2 裙子	131
4.7.3 裤子	134
4.7.4 内衣	135

4.8 服装款式图布局 136

4.8.1 三分式构图	136
4.8.2 分区式构图	137
4.8.3 左中右构图	137
4.8.4 系列构图	139
4.8.5 构图中的常见问题	140

05 时装画绘制技法详解 141

Fashion Design Drawing Skills

5.1 服装面料表现技法	142
5.1.1 丹宁面料	146

FASHION SKETCHBOOK

时装设计手绘 完全表现技法

黄哲 朱建龙 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

时装设计手绘完全表现技法 / 黄哲, 朱建龙编著

— 北京: 人民邮电出版社, 2016.2

ISBN 978-7-115-41515-8

I. ①时… II. ①黄… ②朱… 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(2015)第318408号

内 容 提 要

手绘是服装设计师的基本功,同时也是服装学习者的薄弱环节。不标准的人体会让时装画看着摇摇欲坠;不精致的五官会让效果图平淡无奇;不熟练的上色技法会让服装面料黯然失色,唯有面面俱到才能让笔下的时装效果图大放异彩。本书的目的就在于解决上述烦恼,让服装手绘薄弱者妙笔生花,让纸上的模特呼之欲出。

本书共分7个章节。第1章,引导读者寻找灵感和练习方法,并详细介绍了时装画的必备工具;第2章,作者从人体骨骼结构、四肢、躯干和五官等方面入手,用自己独特的方法详细介绍如何绘制出超模级别的人物;第3章,展示了如何绘制各类饰品为作品加分;第4章,讲解了构图知识;第5章,详细讲解了不同面料的男装女装绘制技法;第6章,告诉读者4个季节的服装效果图设计方案。本书讲解脉络清晰,由易到难,引导读者从表面接触到真正精通时装画的手绘技法。

本书适合所有服装设计师、服装专业学生、大专院校,以及服装手绘爱好者使用和学习。

◆ 编 著 黄 哲 朱建龙

责任编辑 杨 璐

责任印制 陈 桦

◆ 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>

北京画中画印刷有限公司印刷

◆ 开本: 880×1092 1/16

印张: 17.25

字数: 390千字

2016年2月第1版

印数: 1—2500册

2016年2月北京第1次印刷

定价: 79.00元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

···· 序 ····

时装画在服装发展史中，有着不可替代的作用，从产生到现在已有近400年的历史。它是一种集时代特征、艺术审美和表现方法于一体的艺术形式。时装画作为高等服装教育领域的一部分，在服装和绘画艺术领域都有着非常重要的地位。在服装产业中，设计师用服装这一载体来实现自己的创造力和设计梦想，而时装画架起了连接设计师和制作服装的工作人员完成服装的一座桥梁。同时时装画能直观地传播流行趋势和市场设计理念。

本书是一本讲述时装画基础技法的著作，涉及了水彩、水粉、彩色铅笔和马克笔等各种工具融合下的快速表达、复古时装画、写实时装画和插画类时装画等众多时装画技法。在内容上，分别介绍了基础部分的时装人体知识的详解、饰品部分的技法展示、服装款式图详细的演示、各种时装画技法步骤的讲解和春夏秋冬各个季节时装画的企划和效果展现，是一本内容广泛且非常实用的时装画书籍。

作者为时一年收集整理了大量的参考资料，吸取了前辈们的优秀经验，期间碰到的很多问题也诚心吸取了浙江理工大学教授的各种建议，并在此基础上通过自己的努力创作完成了这本时装画技法的著作。整本书中能看出作者的用心、努力，以及对时装画的热爱。或许书中仍存在这样那样的不足，但是我们已经从年轻一代作者的身上看到了中国时装画的希望。

一分耕耘，一分收获。据此我很高兴为本书作序，并期待其发出耀眼的光芒。

浙江理工大学 教授

···· 前言 ····

精心挑选每一张图片，用心绘制每一张画，细心编写每一段文字，都是为了给读者呈现我们的认真与坚持。在画面与文笔上仍然有许多不足之处，希望各位老师和广大读者给我们提出批评与意见，以便在后续的作品中改正。在时装画手绘的道路上有许多让我们敬佩的前辈与大师，每一次提起画笔都是在向他们致敬。站在前人的肩膀上，我们还需要更多的努力，不断完善自身的艺术修养和提高专业水平，为有志于学习时装手绘的朋友提供更多的帮助。

此书的成稿离不开北京服装学院与浙江理工大学各位老师对我们的培养与教导，也十分感谢人民邮电出版社的编辑对我们的帮助与指导。

在此特别鸣谢浙江理工大学的郭建南老师、绘匠工作室美术总监刘昊老师、绘匠工作室与时装手绘微信平台、衫眼时装工作室的同事对我们的无私帮助、建议和大力支持，以及踊跃投稿的各位热爱手绘的朋友们。

相聚匆匆，许多朋友未来得及致谢，愿你们在各自的学业、事业中更上一层楼，前程似锦。

编者

2015年7月于西湖畔

时装设计手绘完全表现技法

Contents

01 进入时装画世界 7

Drawing Fashion

1.1 时装画简介	8
1.2 如何学习绘制时装画	9
1.2.1 视觉资料的学习	9
1.2.2 临摹时装画	10
1.2.3 收集素材	11
1.3 绘画工具	13
1.3.1 针管笔	13
1.3.2 铅笔	13
1.3.3 美工笔	14
1.3.4 签字笔	14
1.3.5 马克笔	14
1.3.6 毛笔	15
1.3.7 蜡笔	15
1.3.8 水彩笔	15
1.3.9 高光笔	15
1.3.10 喷笔	16
1.3.11 拷贝台	16
1.3.12 卷笔刀	16
1.3.13 尺子	16
1.3.14 水彩颜料	16
1.3.15 水粉颜料	17
1.3.16 透明水彩颜料	18
1.3.17 纸张	18

02 精准的人体比例 19

Accurate Human Body

2.1 时尚的躯干	20
2.1.1 人体骨骼结构研究	22
2.1.2 人体结构分析	23
2.1.3 人体的平衡与动态	29
2.1.4 人体上色	34
2.2 时尚的手臂	38
2.3 时尚的手	43
2.3.1 手部练习	44
2.3.2 常见的手部表现	45
2.4 时尚的腿和脚	47
2.4.1 腿部骨骼肌肉分析	48
2.4.2 各角度的男性腿部	50
2.4.3 腿部练习	51
2.4.4 脚部分析	52
2.4.5 腿脚练习	53
2.5 头部五官画法	55
2.5.1 头部结构与透视	55
2.5.2 魅惑的眼睛	58
2.5.3 高挺的鼻梁	61
2.5.4 丰满的嘴唇	62
2.5.5 灵巧的耳朵	65
2.5.6 头像的表现	66
2.5.7 头部的上色技巧	69

03 服饰品为效果图加分 73

Clothing Accessories

3.1 帽子	74
3.1.1 帽子的画法	75
3.1.2 不同款式帽子赏析	76
3.2 包	78
3.3 首饰	81
3.3.1 首饰的佩戴位置	82
3.3.2 首饰的画法	83
3.3.3 不同款式首饰赏析	84
3.4 眼镜	86
3.4.1 眼镜的绘制分析	86
3.4.2 眼镜实例表现	88
3.4.3 不同款式眼镜赏析	89
3.5 腰带	91
3.5.1 腰带的佩戴位置	91
3.5.2 不同款式腰带赏析	92
3.6 鞋子	93
3.6.1 鞋子的绘制分析	93
3.6.2 鞋子实例表现	94
3.6.3 不同款式鞋子赏析	98

04 服装款式图结构详解 99

Garment Drawing

4.1 服装人体结构线	100
4.1.1 服装比例与结构线	101
4.1.2 人体结构辅助线	102
4.2 上装款式图	103
4.2.1 上装款式图绘制	103
4.2.2 针管笔勾勒款式图	104
4.3 下装款式图	105

4.4 上装绘制技巧 106

4.4.1 领型的绘制技巧	106
4.4.2 衣袖的绘制技巧	108
4.4.3 女式上装绘制要点	110
4.4.4 男式上装绘制要点	111

4.5 下装绘制技巧 112

4.5.1 裤子的绘制技巧	112
4.5.2 裤子实例表现	113
4.5.3 不同款式裤子赏析	116
4.5.4 裙子的绘制技巧	117
4.5.5 裙子实例表现	118
4.5.6 不同款式裙子赏析	121
4.5.7 不同款式下摆赏析	123

4.6 内衣绘制技巧 124

4.6.1 常见的内衣后背结构	126
4.6.2 不同款式内衣赏析	127
4.6.3 绣片蕾丝内衣实例表现	128

4.7 服装基础款式图赏析 129

4.7.1 上衣	129
4.7.2 裙子	131
4.7.3 裤子	134
4.7.4 内衣	135

4.8 服装款式图布局 136

4.8.1 三分式构图	136
4.8.2 分区式构图	137
4.8.3 左中右构图	137
4.8.4 系列构图	139
4.8.5 构图中的常见问题	140

05 时装画绘制技法详解 141

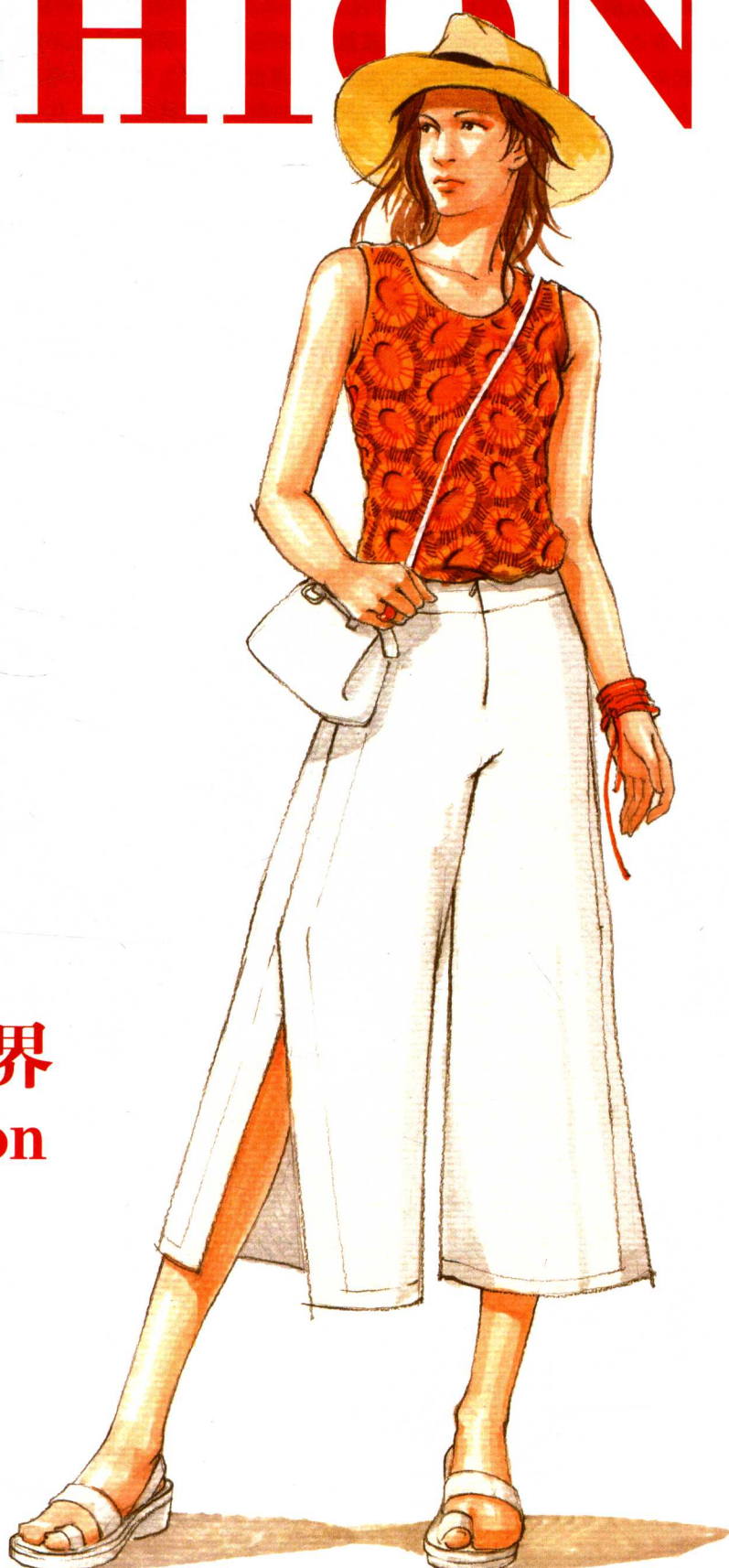
Fashion Design Drawing Skills

5.1 服装面料表现技法	142
5.1.1 丹宁面料	146

FASHION

01

进入时装画世界
Drawing Fashion

1.1 时装画简介

时装画从刚开始作为设计师设计时装的手稿到如今已俨然成为一种插画艺术，设计师用时装画展现设计灵感，插画师用时装画表达艺术审美。同时随着画画工具的创新，时装画技法也不断丰富起来，甚至可以在一张作品中使用不同的工具混合起来达到不同的肌理效果。我们常用的工具也都在发生变化，从刚开始的水彩到如今的彩色铅笔、色粉、水粉、马克笔、混合墨水等。本书的时装画也是有多种类型的材料和工具的混合，包括水彩、马克笔和水粉等。多种材料混合也是如今时装的一个趋势，可以很好的结合每种工具的优点，同时弥补其缺点创造各种肌理的服饰作品。

● 学习目标

能够准确的绘制出服装人体并掌握关键部位的骨骼与肌体结构的绘制。

了解各种形态五官的刻画和上色表达。

学会时装画绘制的基本工具和了解它们的作用。

发现最适合自己表达的绘画工具，并努力钻研这种工具的特点。

寻找自己的绘画风格同时能够深入的绘制服装画。

能够熟练运用服装绘画进行设计表达。

仔细学习并实践本书的绘画技巧，使用相关的工具进行对应的练习。

● 学习关键

我在从事服装画教学的时候，发现了学生在学习服装画的两个误区。

- **以型补形**：很多人都会以夸张的造型去弥补人体本身形体的不足。如果一张时装画不在深入的理解人体的动态肌肉结构基础上去画服装，画面的本身就经不起推敲。

- **深入对比**：在服装画上色阶段不知如何深入色彩、刻画细节，使得画面比较平面化，色彩浮于表面。如何解决这类问题呢？这就需要绘画者深入研究每个部位的光影变化。光影能使物体产生强烈的立体感，仔细刻画明暗关系对学习和研究服装画有重要的作用。

1.2 如何学习绘制时装画

在如今的信息时代，我们可以通过各种途径欣赏到国内外优秀插画师的时装画作品，通过观察和比较可以学习到很多时装画绘画技巧，在实践过程中临摹大师的时装画作品对后期发展自己的绘画技法有重要的作用。

1.2.1 视觉资料的学习

我们需要寻找最新的时装资源，寻找当今最流行的服装，然后尝试去临摹绘制。

通过网站可以了解最新的流行趋势，通过订阅流行的杂志和报刊可以寻找适合的图片。通过真实的图片学习时装画是一种非常好的方式，真实的图片往往能更加直观地看清面料和光影变化等细节，然后经过自己对图片信息的理解，整合绘画技巧，根据自己的爱好来绘制时装画。

1.2.2 临摹时装画

丰富你的绘画技巧，可以先通过临摹时装画大师的作品来提升境界。临摹大师之所长，补己之不足。古人言：“临书易失古人位置，而多得古人笔意；摹书易得古人位置，而多失古人笔意。”从难易程度来说，摹易临难。不管是临还是摹，都要以与范画“相像”为目标，从“形似”逐渐过渡到“神似”。

学习技法主要是侧重过程，在练习时装画时，最好将临和摹结合起来，各扬其长，各避其短。此外，还要经常看时装画，仔细观察、分析和体会。

Arturo Elena的作品在全球最顶尖的刊物上刊载，是当今西方时装插画界里首屈一指的风格主义大师。这位自学成才的插画家，用他独特的思维重新演绎时尚。他的作品用色大胆、妖娆、妩媚，又带着一丝邪气。众多大牌的服饰，在他的画笔之下都别有一番风味。

Aura Laine是来自芬兰首都赫尔辛基市的国际大牌级插画大师，擅长时尚插画，风格类似蜡笔画和炭笔画，以黑、白、灰色为主。擅长使用铅笔和墨水笔，以独有的纯粹黑与画纸本身的纯白，来完成自己的创作。她对形态和线条细节的专注，使得笔下的女性充满了无限的风情。她的服装插画的最大特征就是作品中的模特个个都有丰盈飘逸的长发和纤细的身材。

Antonio Soares是葡萄牙的插画师。她使用水彩和铅笔，将时装画灵活地呈现于纸上。硬朗的画风，随意的笔触，看似没有画完但又淋漓尽致地表现了时装模特窈窕的身姿，并且无论是在色彩上，还是在画面的整体把控上，都显得既随性又完美。几笔简单的线条，加上轻巧点缀的水墨渲染，就能勾勒出鲜活动人的时尚人物。我们甚至能从他精妙的作品中，挖掘出一个个耐人寻味的时尚故事。

1.2.3 收集素材

学会观察，养成留意周围重要资料的习惯，没有素材的积累就恰似巧妇无米。我们可以把网页和手机分享上看到的资料保存在电脑中，及时收集、及时整理，并把资料里的画合理运用，开阔视野。另外，还要多多接触各种风格的作品，让素材资料为我所用，从而养成良好的艺术习惯。