

FASHION SKETCHBOOK

时装画手绘表现技法 从基础到进阶

王庆松 / 编著

速写技法、人体结构、局部刻画与动态变化，逐步夯实手绘基础
服装单品、着装效果、面料质感、风格表现与电脑绘画，全面进阶设计表达

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

The background features a large, light-colored sketch of a woman in a long, flowing dress and sunglasses. In the foreground, three fashion sketches of women are shown. The woman on the left wears a pink short-sleeved top with a white belt and a white skirt with yellow floral patterns, carrying a black bag with a tiger print. The woman in the middle wears a blue long-sleeved top under a black and orange patterned poncho, carrying a black bag. The woman on the right wears an orange short-sleeved top with 'qingqing' written on it and a black and white patterned skirt, carrying a white bag. All three are wearing high-heeled sandals.

FASHION SKETCHBOOK

时装画手绘表现技法 从基础到进阶

王庆松 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

时装画手绘表现技法：从基础到进阶 / 王庆松编著

— 北京：人民邮电出版社，2016.1

ISBN 978-7-115-40703-0

I. ①时… II. ①王… III. ①时装—绘画技法 IV.
①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第279496号

内 容 提 要

本书从时装画速写开始讲起，旨在提高学习者的绘画功底。书中详细讲解了人体的比例结构、动态表现和服装整体着装表现，细致地分析了不同服装面料、风格的绘制方法，并进行了具体的步骤讲解。除此之外，还讲解了几个较为实用的电脑处理作品的方法与技巧，帮助读者更好地呈现服装比赛作品，并为实际工作中的应用做好准备。

本书适合服装设计初学者、服装设计从业人员和广大服装设计爱好者学习。

◆ 编 著 王庆松

责任编辑 杨 璐

责任印制 程彦红

◆ 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>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本：880×1092 1/16

印张：12.75

字数：351千字

2016年1月第1版

印数：1—3 000册

2016年1月北京第1次印刷

定价：59.80元

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

反盗版热线：(010)81055315

目录 *contents*

第1章 从时装速写开始.....007

- 1.1 时装速写基础知识.....008
- 1.2 15秒时装速写表现.....010
- 1.3 5分钟时装速写表现.....012
- 1.4 30分钟时装速写表现.....015

第2章 时装效果图的绘画工具...019

- 2.1 基本绘画工具.....020
- 2.2 常用工具介绍.....021
 - 2.2.1 水彩.....021
 - 2.2.2 马克笔.....024
 - 2.2.3 彩色铅笔.....027
 - 2.2.4 油画棒.....029
 - 2.2.5 色粉笔.....030

第3章 服装画人体基础知识.....031

- 3.1 人体构成.....032
- 3.2 人体比例.....034
- 3.3 人体结构.....035
- 3.4 人体平衡.....037
- 3.5 服装人体动态表现.....038
 - 3.5.1 正面人体动态表现.....040
 - 3.5.2 侧面人体动态表现.....042
 - 3.5.3 四分之三侧面人体动态表现.....044
 - 3.5.4 背面人体动态表现.....046
- 3.6 服装画人体局部表现.....048
 - 3.6.1 眼睛的绘画表现.....048
 - 3.6.2 耳朵的绘画表现.....050
 - 3.6.3 鼻子的绘画表现.....051
 - 3.6.4 嘴的绘画表现.....052
 - 3.6.5 头发的绘画表现.....054

3.6.6 脸部整体绘画表现.....	057
3.6.7 手的绘画表现.....	062
3.6.8 脚的绘画表现.....	063

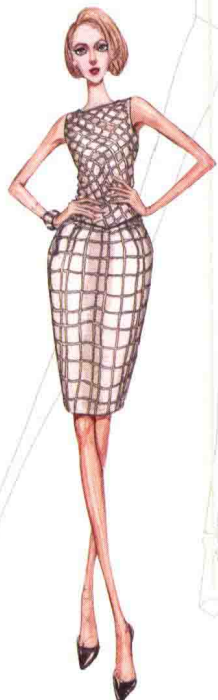
第4章 人体着装绘制技法.....065

4.1 服装画人体支撑点.....	066
4.1.1 站姿人体支撑点.....	066
4.1.2 坐姿人体支撑点.....	067
4.1.3 弯腰时人体支撑点.....	067
4.2 服装画人体着装光影表现....	068
4.2.1 人体投影.....	068
4.2.2 衣褶光影.....	068
4.3 服装画人体着装衣褶表现....	069
4.3.1 管形褶.....	069
4.3.2 兜布褶.....	070
4.3.3 螺旋褶.....	070
4.3.4 顶拉褶.....	071
4.3.5 折线形褶皱.....	071

4.3.6 Z字形褶皱.....	072
4.4 服装画人体着装形体表现....	073
4.4.1 手臂着装形态表现.....	073
4.4.2 腿部着装形态表现.....	074
4.4.3 人体着装整体表现.....	075

第5章 服装局部及单品绘画表现...077

5.1 服装局部绘画表现.....	078
5.1.1 领子的绘画表现.....	078
5.1.2 袖子的绘画表现.....	081
5.2 服装单品绘画表现.....	083
5.2.1 上装绘画表现.....	083
5.2.2 裙子绘画表现.....	086
5.2.3 裤子绘画表现.....	089
5.2.4 鞋子绘画表现.....	091
5.2.5 女包绘画表现.....	094
5.2.6 饰品绘画表现.....	097

第6章 不同面料与质感的表现技法...101

- 6.1 针织面料.....102
- 6.2 绸缎面料.....106
- 6.3 薄纱面料.....108
- 6.4 蕾丝面料.....112
- 6.5 牛仔面料.....114
- 6.6 皮革面料.....116
- 6.7 豹纹面料.....118
- 6.8 花格面料.....122
- 6.9 金属感面料.....124
- 6.10 皮草面料.....126
- 6.11 羽绒面料.....128

第7章 服装绘画综合表现.....131

- 7.1 不同设计风格的表现.....132
 - 7.1.1 民族风.....133

- 7.1.2 波希米亚风.....136
- 7.1.3 波普风.....140
- 7.1.4 学院风.....144
- 7.1.5 军装风.....148
- 7.1.6 职场风.....152
- 7.1.7 哥特风格.....154
- 7.1.8 古典风.....158
- 7.1.9 巴洛克.....162
- 7.1.10 朋克风.....164
- 7.2 系列化服装的表现.....168

第8章 电脑效果辅助表现.....175

- 8.1 替换背景.....176
- 8.2 加投影.....180
- 8.3 操控变形.....182
- 8.4 电脑着色.....184
- 8.5 做印花.....189

第9章 时装效果图欣赏.....191

策划/编辑

策划编辑 姚明英 执行编辑 余战文 美术编辑 李梅霞

The background of the cover features a large, light-colored sketch of a woman in a sleeveless dress and sunglasses. In the foreground, three fashion sketches of women are shown. The woman on the left wears a pink short-sleeved top with 'qingqing' written on it, a white skirt with yellow floral patterns, and a black handbag with a tiger print. The woman in the middle wears a blue long-sleeved shirt under a black and orange patterned poncho, a black handbag, and high-heeled sandals. The woman on the right wears an orange short-sleeved top with 'qingqing' written on it, a black and white patterned skirt, a white shoulder bag, and high-heeled sandals.

FASHION SKETCHBOOK

时装画手绘表现技法 从基础到进阶

王庆松 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

时装画手绘表现技法：从基础到进阶 / 王庆松编著

— 北京：人民邮电出版社，2016.1

ISBN 978-7-115-40703-0

I. ①时… II. ①王… III. ①时装—绘画技法 IV.
①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第279496号

内 容 提 要

本书从时装画速写开始讲起，旨在提高学习者的绘画功底。书中详细讲解了人体的比例结构、动态表现和服装整体着装表现，细致地分析了不同服装面料、风格的绘制方法，并进行了具体的步骤讲解。除此之外，还讲解了几个较为实用的电脑处理作品的方法与技巧，帮助读者更好地呈现服装比赛作品，并为实际工作中的应用做好准备。

本书适合服装设计初学者、服装设计从业人员和广大服装设计爱好者学习。

◆ 编 著 王庆松

责任编辑 杨 璐

责任印制 程彦红

◆ 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>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本：880×1092 1/16

印张：12.75

字数：351千字

2016年1月第1版

印数：1—3 000册

2016年1月北京第1次印刷

定价：59.80元

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

反盗版热线：(010)81055315

前言

时装画是一种以服装为载体并带有很强主观创造性的绘画艺术，这有别于一般的写实绘画。它兼顾实用性与欣赏性，作为一种基础课程是服装设计专业学生的必修课。我们经常把时装画作为捕捉服装设计灵感的手段，用来表现时装款式和展示穿着风格。相对于时装画的实用性，它的欣赏性也非常强，从某种层面上来看时装画要比服装本身更具有艺术价值。在流行时尚中，时装就像是在风中的花朵，被潮流风尚强劲吹摆，今天或许很流行，但到了明天就会成为落败的残花。然而时装画不同，它不但比服装本身更具典型性、更能反映服装的风格，而且最为重要的是，与稍纵即逝的流行服装相比，时装画充满生命力，即使这件服装已不再流行，表现它的这幅时装画也能永葆时尚。

学习时装画是一个循序渐进、日积月累的过程，对于刚刚接触时装画的初学者来说，一定不要过于急躁，不能因为一两天画不好就歇手了。画好一张时装画可不是一朝一夕就能做到的，提高绘画技巧并使之熟练的唯一方法就是多画，“勤能补拙，熟能生巧”，只要每天坚持认真画好一张时装画，半年之后每个人都可能成为时装画的高手。

当然，学习时装画不仅仅要多练，还要学会思考与观察。在生活当中，我们可以通过观察身边的服装面料来提高自己的绘画造型能力。比如一件呢料外套，通过观察我们可以总结出它挺阔厚重、褶皱简练的面料特点，这样我们就可以用大块面铺色和使用较为干练的笔法来表现它。画任何一幅时装画之前都要认真思考，仔细分析人体的动态、整体的外轮廓、服装的细节、头部的刻画、手脚等细节的处理，只有做到下笔之前成竹在胸，才能够将画笔落到实处。

在如今的招聘中，大多数设计师的岗位都要求有较强的手绘功底，手绘功底的好坏在某种程度上能够反映出一个人的美术修养以及对产品的表现能力。对于一个手绘功底不好或者根本就没有手绘基础的人来说，很可能就会失去一次从事服装设计工作的机会，即使对服装设计有着无比的热爱，也会因为手绘功底差的原因而放弃从事这一职业。

本书的内容主要针对学习服装设计的学生和服装设计的爱好者，尤其是学习时装画的初学者，通过细化的绘画步骤和循序渐进的章节安排，为读者提供了一个较为实用和可靠的服装画学习指导，并在练习实践中为大家提供了一些关于时装绘画的小技巧，力求让初学者在较短的时间内就能成功地绘制出精彩的时装效果图，将绘制时装效果图变为自身综合能力的一部分。在学习的起步阶段，可以模仿本书案例中的一些绘画风格或临摹他人的作品，这是初学者学习的有效途径。希望大家能够从中得到一些收获与启迪。

目录 *contents*

第1章 从时装速写开始.....007

- 1.1 时装速写基础知识.....008
- 1.2 15秒时装速写表现.....010
- 1.3 5分钟时装速写表现.....012
- 1.4 30分钟时装速写表现.....015

第2章 时装效果图的绘画工具...019

- 2.1 基本绘画工具.....020
- 2.2 常用工具介绍.....021
 - 2.2.1 水彩.....021
 - 2.2.2 马克笔.....024
 - 2.2.3 彩色铅笔.....027
 - 2.2.4 油画棒.....029
 - 2.2.5 色粉笔.....030

第3章 服装画人体基础知识.....031

- 3.1 人体构成.....032
- 3.2 人体比例.....034
- 3.3 人体结构.....035
- 3.4 人体平衡.....037
- 3.5 服装人体动态表现.....038
 - 3.5.1 正面人体动态表现.....040
 - 3.5.2 侧面人体动态表现.....042
 - 3.5.3 四分之三侧面人体动态表现.....044
 - 3.5.4 背面人体动态表现.....046
- 3.6 服装画人体局部表现.....048
 - 3.6.1 眼睛的绘画表现.....048
 - 3.6.2 耳朵的绘画表现.....050
 - 3.6.3 鼻子的绘画表现.....051
 - 3.6.4 嘴的绘画表现.....052
 - 3.6.5 头发的绘画表现.....054

3.6.6 脸部整体绘画表现.....	057
3.6.7 手的绘画表现.....	062
3.6.8 脚的绘画表现.....	063

第4章 人体着装绘制技法.....065

4.1 服装画人体支撑点.....	066
4.1.1 站姿人体支撑点.....	066
4.1.2 坐姿人体支撑点.....	067
4.1.3 弯腰时人体支撑点.....	067
4.2 服装画人体着装光影表现....	068
4.2.1 人体投影.....	068
4.2.2 衣褶光影.....	068
4.3 服装画人体着装衣褶表现....	069
4.3.1 管形褶.....	069
4.3.2 兜布褶.....	070
4.3.3 螺旋褶.....	070
4.3.4 顶拉褶.....	071
4.3.5 折线形褶皱.....	071

4.3.6 Z字形褶皱.....	072
4.4 服装画人体着装形体表现....	073
4.4.1 手臂着装形态表现.....	073
4.4.2 腿部着装形态表现.....	074
4.4.3 人体着装整体表现.....	075

第5章 服装局部及单品绘画表现...077

5.1 服装局部绘画表现.....	078
5.1.1 领子的绘画表现.....	078
5.1.2 袖子的绘画表现.....	081
5.2 服装单品绘画表现.....	083
5.2.1 上装绘画表现.....	083
5.2.2 裙子绘画表现.....	086
5.2.3 裤子绘画表现.....	089
5.2.4 鞋子绘画表现.....	091
5.2.5 女包绘画表现.....	094
5.2.6 饰品绘画表现.....	097

第6章 不同面料与质感的表现技法...101

- 6.1 针织面料.....102
- 6.2 绸缎面料.....106
- 6.3 薄纱面料.....108
- 6.4 蕾丝面料.....112
- 6.5 牛仔面料.....114
- 6.6 皮革面料.....116
- 6.7 豹纹面料.....118
- 6.8 花格面料.....122
- 6.9 金属感面料.....124
- 6.10 皮草面料.....126
- 6.11 羽绒面料.....128

第7章 服装绘画综合表现.....131

- 7.1 不同设计风格的表现.....132
 - 7.1.1 民族风.....133

- 7.1.2 波希米亚风.....136
- 7.1.3 波普风.....140
- 7.1.4 学院风.....144
- 7.1.5 军装风.....148
- 7.1.6 职场风.....152
- 7.1.7 哥特风格.....154
- 7.1.8 古典风.....158
- 7.1.9 巴洛克.....162
- 7.1.10 朋克风.....164
- 7.2 系列化服装的表现.....168

第8章 电脑效果辅助表现.....175

- 8.1 替换背景.....176
- 8.2 加投影.....180
- 8.3 操控变形.....182
- 8.4 电脑着色.....184
- 8.5 做印花.....189

第9章 时装效果图欣赏.....191

策划/编辑

策划编辑 姚明英 执行编辑 余战文 美术编辑 李梅霞

A fashion sketch of a woman in profile, walking towards the right. She has long, wavy brown hair tied in a high ponytail and is wearing dark sunglasses. She is dressed in a black, sleeveless, form-fitting top with a thin chain strap, and a long, flowing skirt with a dense, intricate pattern in shades of grey and black. She carries a black quilted handbag with a chain strap over her shoulder. Her right hand is holding a small object, possibly a cigarette. She is wearing black high-heeled sandals with a lace-up detail. The background is a solid light grey.

第1章

从时装速写开始

时装速写因其快速简洁的表现形式，已经成为每一个服装设计师必备的专业技能，同时它也是画好时装画的基础。本章通过对时间的把控制订了3个阶段的时装速写练习，即15秒快速表现、5分钟时装速写和30分钟时装表现。初学者通过这一章节的学习与训练可以较快地进入到服装绘画的状态当中，并且通过平时的练习和积累能够成功地从画时装速写过渡到绘制时装画。

- 了解时装速写
- 怎样快速表现人体动态
- 时装速写的基本步骤
- 时装速写的提升

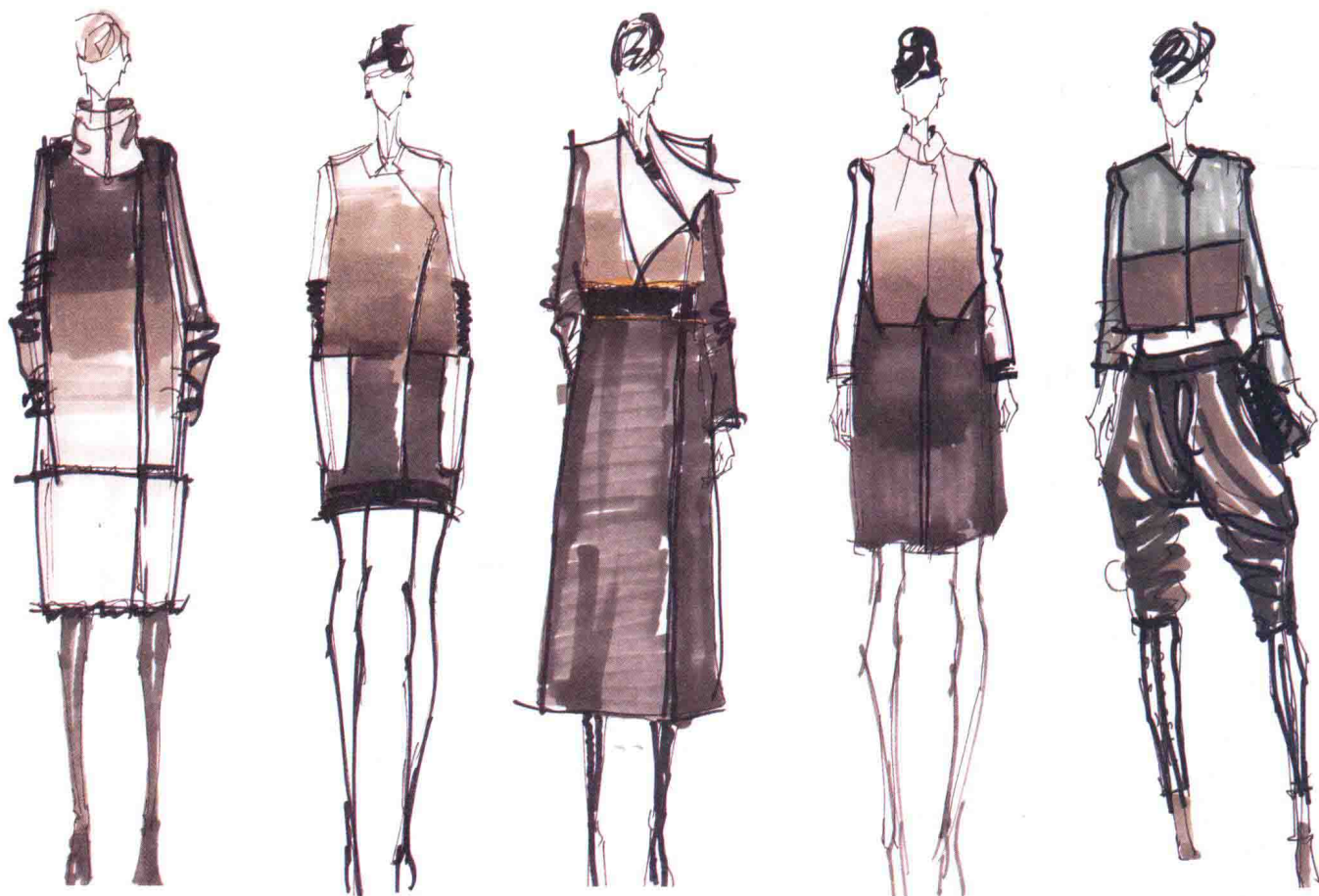
1.1 时装速写基础知识

时装速写介于时装画和速写之间,它是一种在较短的时间内以简洁概括的线条和适当的色彩渲染为表现形式的服装绘画过程。时装速写可以视为时装画的雏形,大部分时装画也都是在时装速写的基础上演化而来的,并且有些精彩的时装速写本身就是一幅完美的时装画。时装速写的绘画工具十分简单,就是一支铅笔或是一支炭笔,结合画纸自身的肌理就能绘制出丰富多彩的时装速写。

时装速写不仅是服装设计师在平时工作中积累灵感与素材的手段,而且它也是设计师向顾客展示和交流自己创作意图的主要载体。对于刚刚接触服装画的初学者来说,它则有着更为重要的学习意义。通过对时装速写的练习,一方面能够帮助我们快速提高自身的绘画造型能力,准确地画出我们想要的服装效果;另一方面还可以积累我们的设计素材,并提高自身的艺术修养,使绘画基础能更快地与专业设计接轨。

此外,练习时装速写还能提高我们对时装画学习的信心,并能够始终保持对它的兴趣。通常画好一幅时装画的难度远高于画一幅时装速写,任何事物的学习都有着循序渐进的过程,作为初学者不可能一开始就去画那些复杂的时装画,如果过于着急很有可能挫败信心,容易让我们的服装画学习半途而废。人们常说“兴趣是最好的老师”,只有始终保持对时装画的热爱才能够画好时装画。现在社会最注重的就是体验,画时装速写的过程就是一个非常享受和快乐的创作体验,不管你之前是否接触过绘画,但在时装速写中每一个人都能够见证一张空白的画纸随着自己手中的画笔划动所呈现出的精彩。

在画时装速写时需要掌握一定的绘画方法,总结起来就是由简到繁、由易到难,也就是有步骤、有规律地去做速写练习。本章就是按照这个规律来编排内容,先通过15秒速写练习迅速画出人体的基本动态,然后通过5分钟速写画出人体和服装的基本形态,最后通过半小时的刻画练习表现人体和服装的细节。通过反复的练习来强化这一作画步骤,最终使它成为一种习惯,这样就能够画出自己满意的作品,并能最终画出一幅精彩的服装画。

15秒和5分钟速写都是单色绘画，这样有利于快速表现，同时也是出于对初学者的考虑，从简单的开始进行教学，然后再过渡到后面30分钟的速写表现，体现更多的细节。

其实15秒速写、5分钟速写和30分钟速写所讲解的内容和知识点是一个循序渐进、适合初学者学习的过程。15秒速写着重人物动态的掌握，5分钟速写着重人物造型的拿捏，30分钟速写着重人物整体造型的布局和细节的取舍。

1.2 15秒时装速写表现

动态速写是指在极短的时间内准确地表现模特形体动态的一种造型练习。它是培养眼手合一的一种观察方法，也是学习服装画最为基础的绘画技法。练习时，首先要控制好作画时间，最好在1分钟内甚至十几秒或几秒内画出模特的动态，在这个练习中要尽量做到用笔概括，即用最为简练的线条勾勒出人体的大致轮廓。五官、头发等细节可以用线条一笔带过或忽略不画。因为这是一种训练方式，所以不要担心画得不好，准备更多的纸张去画就行。

工具准备：铅笔、炭笔、钢笔、马克笔（任何可以作画的材料都可以），不过建议初学者用4B以上的铅笔或比较软的炭笔来练习，另外还需要准备A4复印纸。

练习方法：从时尚杂志中你将认为比较有感觉的模特的形体动态找出来，用15秒左右的时间尽可能准确地表现出来。如果你用电脑查看素材，可以把图片查看软件设置为随机定时播放，这样就可以利用电脑来控制你的练习时间。如果你感觉时间实在是不够用的话，可以适当调整作画时间，但要尽你的最快速度去画。在这个阶段可以为自己制订每天画20个人物动态的练习计划。

练习技巧：

第1点：初学者可以先学习一下本书第3章里讲解的人体的基本结构知识，了解人体的比例，然后仔细观察要画的模特的动态，在头脑中安排好模特的“头身比”，概括出人体的体块形状，将人体动态记在心中。

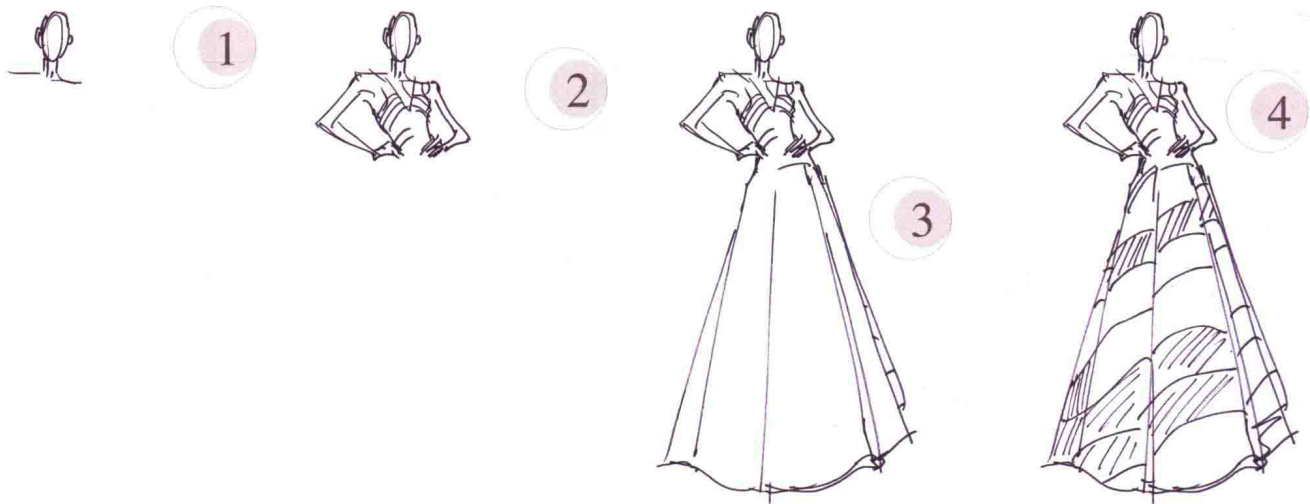
第2点：先画出头部、脊椎线和肩线以确定人体的基本动态，这也为画其他部位提供了参考。

第3点：运笔时尽量做到手中的画笔不离开画纸，这样做可以节约时间。画笔从上往下，利用流畅简练的线条画出模特的轮廓。

第4点：在作画的过程中要始终保持整体意识，不去过多纠结动态中的细节。

第5点：尽量在规定的时间内完成练习。完成之后把一天内所画的所有动态摆放在一起，分析存在的问题和不足，然后用笔把问题写到画的旁边并注上作画日期，这样做不但可以为以后的练习提供改进的借鉴，还可以督促自己每天坚持练下去。

■ 练习范例

① 画一个近似于鸡蛋形状的头，根据头宽确定肩膀的宽度（两个头宽=肩宽），注意肩膀倾斜的角度和朝向。肩膀的倾斜角度和朝向在整个动态中起着重要作用，肩膀在很大程度上决定着人体的动态和姿势。

② 画好了头部和肩部，再画出人体的躯干部位和手臂，注意手臂摆放的动态和前后手臂的透视关系。

③ 在服装画中，人体的基本动态表现出来后，就可以为人体绘制服装了。这个案例中模特没有露出腿部，着重表现礼服的裙摆，直接用长线条轻松有序地画出裙摆的基本形状即可。

④ 人体和服装的基本形态完成后，就为服装添加样式花纹，这样既快速简练又有一些细节表现。

■ 练习示例

