

现代服装设计教学丛书
MODERN DRESS DESIGN TEACHING

服装画技法

TECHNIQUES OF DRESS DRAWING

吕 波 秦旭萍 编著

图书在版编目(CIP)数据

现代服装设计教学丛书/吕波等编著. - 长春:

吉林美术出版社, 2004.6

ISBN 7-5386-1619-5

I. 现... II. 吕... III. 服装-设计-高等学校
-教学参考资料 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 036610 号

现代服装设计教学丛书
服装画技法

TECHNIQUES OF DRESS DRAWING

吕波 秦旭萍 编著

责任编辑: 孙小迪

技术编辑: 赵岫山 郭秋来

版式设计: 秦旭萍 孙大伟

责任校对: 刘明辉

出版发行: 吉林美术出版社 (长春市人民大街 4646 号)

网 址: www.jlmspress.com

印 刷: 长春新华印刷厂

版 次: 2004 年 8 月第 1 版

2005 年 1 月第 2 次印刷

开 本: 889 × 1194mm 1/16

印 张: 5

印 数: 4000—7000 册

书 号: ISBN 7-5386-1619-5/J·1312

定 价: 30.00 元 / 册 (全套 4 册 120.00 元)

现代服装设计教学丛书

服装画技法

TECHNIQUES OF DRESS DRAWING

吕波 秦旭萍 编著

吉林
美术
出版
社

编委会

主 任：蒋金锐 吕 波

副主任：秦旭萍 何 晶

委 员：朴明姬 胡庆宏 柳文艳 秦旭剑

徐慧明 鲁葵花 贾东文 丁英翘

韩 静 张松鹤 曹建中 韩耀红

丁洪艳 刘 微 刘凤霞 张红梅

CONTENTS

目 录

第一章 概述	4
第二章 服装画绘画技法	6
一、素描画法	6
二、速写画法	9
三、素描淡彩画法	9
四、彩色铅笔画法	11
五、水溶彩色铅笔画法	13
六、水彩画法	14
七、透明水色画法	14
八、平涂画法	17
九、马克笔画法	18
十、油画棒画法	20
十一、水墨画法	22
十二、有色纸与水粉、水彩结合画法	24
第三章 服装画肌理应用技法	26
一、留白法	27
二、拓印法	27
三、撒盐法	29
四、褶皱法	30
五、拼贴法	30
六、胶水绘制法	32
七、酒精破色法	32
八、塑形法	34
第四章 数码服装画制作法	35
一、设备	35
二、软件	35
三、制作法	36
作品赏析	49
后记	79

安东尼奥的服装画

霍华德·泰纪的服装画

第一章 概述

在现代文明的人类社会,人们对服装的要求已经不仅仅是满足遮风蔽寒,保护人体这一原始功能,而是把包装人体、美化人体视为服装的主要功能。随着人类文明的不断进步,对服装的审美功能的要求也越来越高。服装已经成为一个国家、一个地域、一个民族的经济、文化、科技,甚至是政治实力的标志。服装画从出现到至今也只是近百年的历史,目前已经形成一个独立的画种,世界上很多国家都出现了专职服装画画家。随着时代的变迁和人们审美情趣的变化,近些年来,服装画的表现风格也逐渐变得丰富多彩,计算机绘图软件的出现,又为快速发展的服装业插上了翅膀,同时服装画又增添了一个新画种——数码服装画。

服装画的主要功能是服装设计师通过平面视觉传达的表现形式,表达出自己的设计思想。服装效果图与服装画在功能和表现形式上有着一定的差别。服装效果图具备服装画的特点,它是服装画的一种表现形式,具有很强的功能性和实用性,它要求设计师在创作过程中概括性强,快速地表现设计思路,而着力点主要在服装的结构上。有时为了展开思维,效果图不仅要对外形及细节进行精心地推敲,还要从服装的功能、构造、材料、缝制工艺、市场定位、流行的社会环境等多方面进行把握,这样才能更好地把思路传达给企业里的打板师、公司管理人员、营销人员等,使他们更容易理解和领悟设计师的意图。所以,服装效果图与服装设计具有最直接的因果关系。

服装画的表现方法与其他画种相比更具灵活性,这就要求设计师必须运用丰富的想象力,从异于常人的角度来表现他所领悟到的时尚。好的服装画通常在人物的精神状态、举手投足间慢慢地渗透出来。因为服装画的功利性比较强,这就要求设计师运用各种表现手段将它们汇聚在一幅画中,淋漓尽致地将设计师的思想表达出来。使观者通过画面就可以感觉到设计师的设计思想,更好地领悟作品的内涵。

绘画与设计一样是一种艺术创作活动。服装画在绘画的过程中充满了创作的无穷乐趣。利用什么表现形式、表现手法、利用什么工具、材料才能更生动、更有效、更准确地表达设计思想,是我们构思的主要内容。绘画的表现形式和技法很多,怎样运用、发挥和再创作是一件具有创意性和挑战性的活动,我们不妨开动脑筋动手试试看。

芬妮·丹特是当今法国最具实力的女服装画画家，有着良好的素描基础，她的作品简洁、明快 作者：芬妮·丹特

作品以洗练的线条表现出优美恬静的女性美

作者：芬妮·丹特

肯尼斯·保罗·布洛克是美国具有代表性的服装画家，作品线条比较粗放、洒脱、富于变化，善于表现流行的感觉

作者：肯尼斯·保罗·布洛克

第二章 服装画绘画技法

服装画是服装设计专业的重要基础课，它是设计师表达自己设计意图最有效的手段，是服装设计师必须具备的技能之一。

绘画的表现技法很丰富，种类多样。服装画作为一个相对独立的画种，其表现方法也是丰富多彩的。服装画可根据表现内容、体裁、面料、款式、风格、功能等不同，采用不同的表现技法。而且还可以将几种技法在一幅画中混合运用，给人以更加真实、完美、和谐的视觉效果。

服装画的表现风格有写实、抽象、夸张等。在表现技法上，它可以使用绘画中几乎所有的技法，如铅笔画（素描、速写）、钢笔画、水彩画、水粉画、油画、版画、国画等。

常用的绘画工具、材料有：铅笔、钢笔、彩色铅笔、水溶彩色铅笔、马克笔、丙烯颜料、水彩、水粉、油彩、油画棒、透明水色等。

常用的表现技法有：素描、速写、素描淡彩、彩色铅笔、水溶彩色铅笔、水彩、透明水色、平涂勾线、马克笔、油画棒、水墨画法及有色纸与水粉、水彩结合等。

一、素描画法

素描是绘画艺术领域中一种独立的表現手段和艺术样式，是一个独立的画种，从广义上讲一切手绘的单颜色的画都可称为素描，也叫做单色画。素描是学习造型艺术的基础，是学习服装艺术设计的基础课。它是收集素材、图形记录的最简便的方法。素描的特点是简单、方便、容易掌握，它可用毛笔、铅笔、木炭、炭笔、钢笔和其他画具来作画，色彩一般要用黑色。素描分明暗（全因素）、结构、线面结合等几种表现形式，在服装画中最常用的形式是铅笔线描和毛笔线描（中国画白描）。

（一）铅笔素描作画步骤

1. 首先用一支2H铅笔初步确定构图的大小、人物的比例和人物的动势（在正式落稿之前，先画几个人物动势设计草稿，从中选出一个最佳方案）。

2. 用一支HB或B的中性铅笔勾画局部。在局部刻画的过程中可充分运用铅笔调子表现出面料的颜色、图案。

3. 在绘画的过程中要充分考虑到线条的准确性和表现性，及调子的协调性、统一性。

工具：2H、2B 中华绘图铅笔。

纸张：8开普通素描纸。

(二) 中国画白描作画步骤

1. 用一支2H铅笔初步确定构图的大小、人物的比例、人物的动势和服装款式。

2. 用一支3号花枝俏笔勾画定稿。

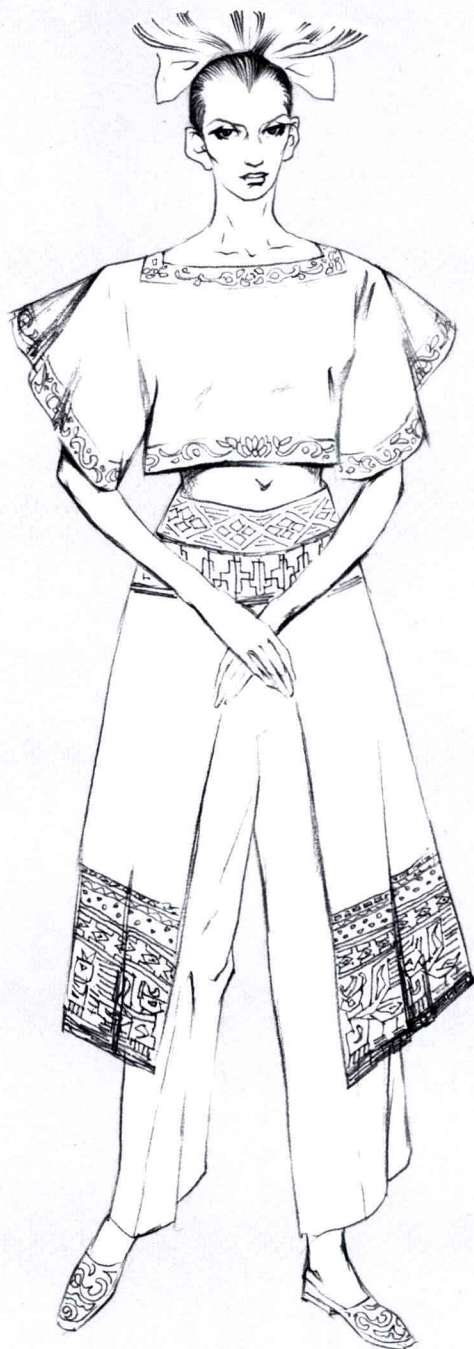
3. 在绘画过程中，白描线的运用要充分考虑到人物、服装的结构特征，用笔要准确到位。

工具：2H、2B中华绘图铅笔、3号花枝俏勾线笔、一得阁墨汁。

纸张：8开普通素描纸。

作品线条粗放、洒脱、富于变化，人物造型生动，具有很强的表现力 作者：肯尼斯·保罗·布洛克

铅笔素描画法 作者：吕波

服装画技法

TECHNIQUES OF DRESS DRAWING

作品用准确的线条表现出了人物动势和服装的款式、面料。大面积的色块作为背景，更加强烈地表现出其绘画风格

作者：芬妮·丹特

作品线条奔放、洒脱、富有韵律感，面料质感表现生动

作者：肯尼斯·保罗·布洛克

作品采用中国画白描的表现手法，比较细腻地表现了女性服饰的款式特点

作者：吕波

二、速写画法

用简单扼要的线条快速勾勒人物或景物,这种素描称作速写。它在艺术上有其独特的价值,是一种快捷简练的直记式写生素描。速写可以培养敏锐的观察力,锻炼视觉的准确性,迅速掌握对象的造型、比例和运动特点。

速写的主要作用是在日常生活中收集、积累各种形象资料,以便在创作中根据需要加以集中概括,塑造出相应的典型形象。速写是服装设计师必须具备的基本技能,在服装设计过程中,收集素材的工作是必不可少的。

速写可以表现静止的状态,也可以表现剧烈的动势。速写分为人物速写、建筑速写、风景速写、动态速写等。初学速写时可用铅笔、钢笔、木炭等,较为熟练后还可以用炭精棒、水彩笔、鹅毛笔、芦苇笔、马克笔、毛笔等。

作画步骤:

1.准备一支2B或4B铅笔,还可以选用炭笔或钢笔等(铅笔或炭笔最好将笔尖削成扁平头)。

2.认真观察,精心构思,准确落笔。

3.在用笔时要注意线的粗细、长短、虚实、软硬的变化。要结合形体的结构和质感运用好线的表现语言。

工具:2B中华绘图铅笔。

纸张:8开素描纸。

三、素描淡彩画法

素描淡彩是先用铅笔、钢笔、炭笔等工具画出物体的形状及构成关系,再用水彩或透明水色施以淡淡的颜色。素描淡彩技法简单容易掌握,画面关系表现得比较充分,效果典雅,其画法是以对象的造型为主,色彩为辅的一种表现方法。它简捷方便,比较适合表现服装效果图。

作画步骤:

1.与素描画法相同,先用一支2H铅笔初步确定构图的大小、人物的比例、动势和服装的款式。

2.用一支HB或B的中性铅笔勾画出局部的效果。

3.素描稿画完后,用透明水色渲染。在渲染颜色时注意用笔要肯定、准确,切不可反复多次,否则会把画面弄脏。如果第一次颜色不理想,可在画面干透后再上第二遍颜色。注意最暗的颜色也不能将素描稿的笔触覆盖掉,要保持素描

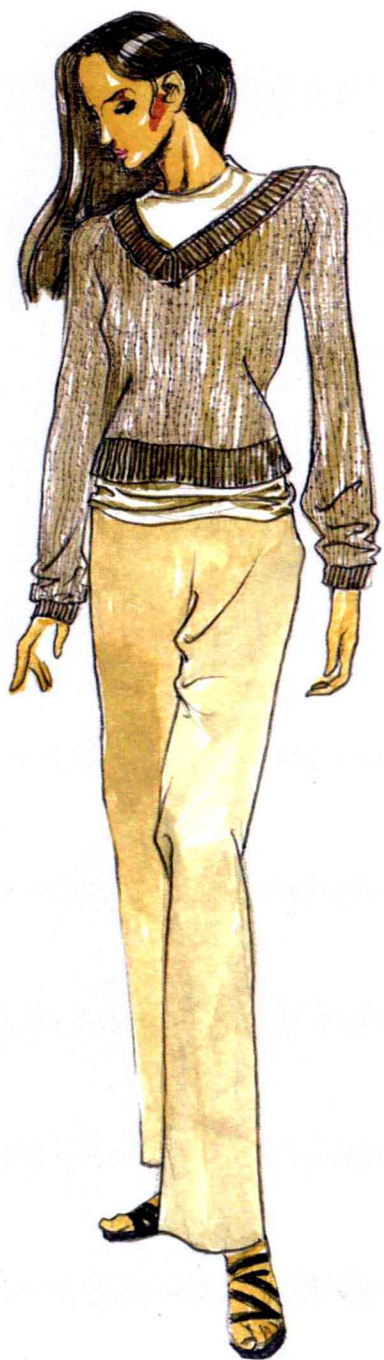
作品用速写的手法,以简练生动的线条勾勒出服装的款式和人物动势 作者:吕波

稿线条的清晰、颜色的透明。

工具：2B 中华绘图铅笔。

纸张：8 开水彩画纸或高级素描纸。

颜料：透明水色。

作品用素描淡彩的方法，生动地刻画了服装的款式、色彩、面料质地和人物动势 作者：吕波

作品充分地利用线条，表现出人物的结构特征和面料的质感特征 作者：吕波

四、彩色铅笔画法

彩色铅笔画法与普通铅笔素描的画法基本相同，在技法上需要线条的层层叠加，线的运用与排列要结合对象的形体结构、质感和色彩关系。在绘画的过程中，通常情况下是由亮向暗画。它的特点是轻盈飘逸、色调柔和、易于掌握，能够表现出较微妙、细腻的色调变化，而且还可以在彩色纸上进行绘画。

作画步骤：

1. 首先选择一支浅色的彩色铅笔勾画初稿。
2. 根据人物的皮肤、发色、服饰颜色，可从局部入手，也可以从整体入手层层叠加进行着色。

作品充分运用了彩色铅笔的优势，利用多层表现方法，比较生动、逼真地表现出了人物皮肤、头发、服装的质感 作者：刘春艳

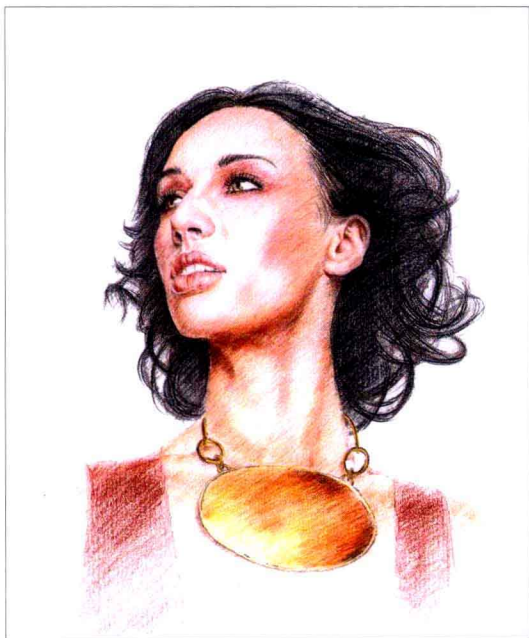
运用彩色铅笔画法多层罩染，获得了丰富、细腻的效果 作者：耿再影

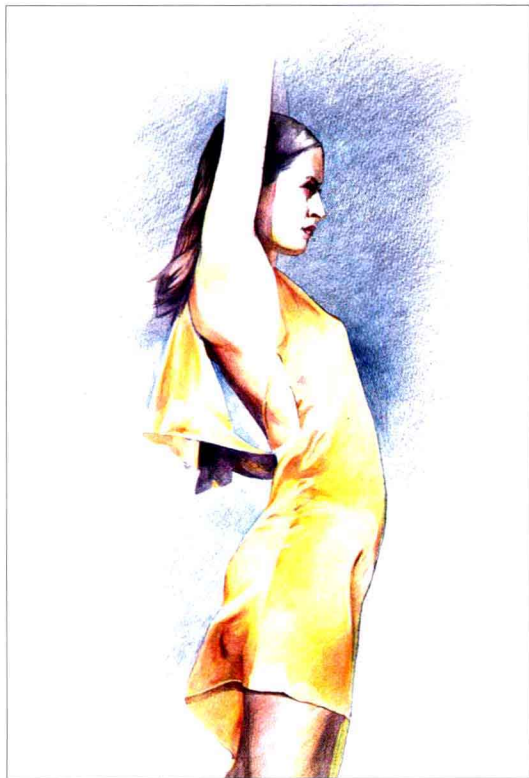
运用彩色铅笔画法表现皮草，获得了比较逼真的效果 作者：张宇

服装画技法

TECHNIQUES OF DRESS DRAWING

彩色铅笔画法 作者：曹金元

彩色铅笔画法 作者：李文浩

3. 在着色的过程中要注重色彩的搭配和色彩的冷暖关系。

工具：普通 24 色彩铅笔、6 色特种铅笔。

纸张：8 开素描纸、彩色康颂纸或白卡纸等。

作品用彩色铅笔细腻地刻画出了藏族女性的服饰特点 作者：吕波

五、水溶彩色铅笔画法

水溶彩色铅笔的画法与彩色铅笔的画法类似。其不同的是在画面上可以用含水的毛笔将颜色溶解,类似水彩与彩铅的混合技法。其特点是可以表达出不同质感的对象。

作画步骤:

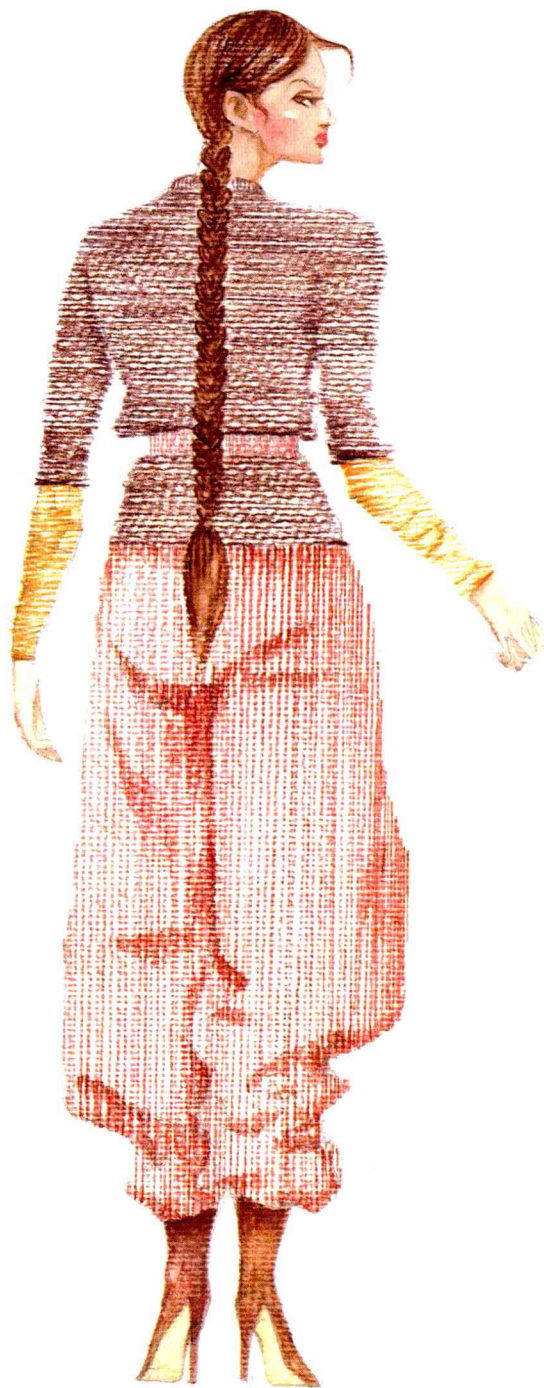
1. 首先选择一支浅色的彩色铅笔勾画初稿。
2. 根据人物的皮肤、发色、服饰颜色,可从局部入手着色,也可以从整体入手层层叠加进行着色。
3. 在着色的过程中要注重色彩的搭配和色彩的冷暖关系。
4. 可全部用水溶合颜色,也可以根据不同的质感采取局部水溶的方法,或者在干或湿的时候反复涂画,直至理想为止。

工具: 水溶彩色铅笔、水彩笔。

纸张: 8 开水彩纸。

作品用水溶彩色铅笔简练、概括地表现出了服装的款式风格和面料花色 作者: 杜健

作品充分利用了水溶彩色铅笔的特点,用直线画出了服装的面料质地,用水溶的方法画出人物的皮肤、五官 作者: 吕波

作品运用水彩画表现技法，线面有效结合，画面简洁，比较适合效果图的表现 作者：吕波

六、水彩画法

水彩画是以水为媒介，调配透明或半透明的颜料，在表面有凹凸纹理的水彩纸上，运用色彩和技法来表现丰富的色彩效果以及物体的形和色的一种绘画艺术。水彩画的特点是颜色透明，作画简便，效果明快，技巧性强，具有很强的表现力，深受画家们的喜爱。水彩画法也是服装画技法中最常用的表现技法之一。

作画步骤：

1. 用 2H 铅笔起稿，造型一定要准确，尽可能不用橡皮修改。
2. 从亮部开始着色，根据不同体裁、质感选择干、湿画法，颜色要准确，尽量不修改，如果需要修改，建议先用喷壶把画面打湿，然后趁湿衔接继续作画。服装画的用笔要尽量简洁大方，明快，装饰性要强，同时要注意色调的统一和谐。

工具：2H 中华绘图铅笔、水彩笔。

纸张：8 开水彩纸。

颜料：水彩画颜料。

七、透明水色画法

透明水色即彩色墨水，其特点是色彩饱和度高，颜色鲜艳，透明度极好。透明水色画法与水彩画法相似，首先从高光开始，由亮向暗部画，逐渐表现出立体感、空间感、质感，它可以多层罩染，直到理想为止。因此，透明水色可以把对象表现到极细致的程度。它也可以一次完成。服装画多使用一次完成法。

（一）使用透明水色需要注意的问题

1. 大面积渲染应先将纸用清水润湿，然后上颜色。
2. 透明水色的着色力很强，对颜色的纯度要控制好。
3. 使用透明水色中的红颜色要慎之又慎，否则改动是很困难的。
4. 在使用多层罩染时要充分考虑到两色相加的最后效果。

（二）作画步骤

1. 用 HB 铅笔精确起稿，注意在起稿过程中绝对不能使用橡皮，因为纸一旦经过橡皮涂擦受到损坏，再就无法将颜色涂匀。
2. 用笔结合形体结构，先涂浅颜色，浅颜色干后再罩染深颜色。
3. 刻画细节，统一色调。

工具：HB 铅笔、3 号花枝俏、4 号水彩笔。

纸张：8 开水彩纸。

颜料：透明水色（彩色墨水）。

作品线条奔放、潇洒，色彩丰富，人物形象生动，表现出服装面料的质感，具有较强的时代感

作者：肯尼斯·保罗·布洛克

作品运用水彩写实画法，较好地强调了画面色调的统一性 作者：吕波