

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材

时装画技法

手绘表现技能全程训练

王悦 著

清华大学出版社

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材

时装画技法

Skills of Hand-Printing for Fashion Illustration

手绘表现技能全程训练

王悦 著

东华大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

时装画技法——手绘表现技能全程训练 / 王悦著. —
上海: 东华大学出版社, 2010.7

ISBN 978-7-81111-630-4

I. 时… II. ①王… III. 服装—绘画—技法 (美术) IV.
TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第159963号

责任编辑: 谢 未

版式设计: 王 丽

时装画技法

——手绘表现技能全程训练

著 者: 王悦

出版发行: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

新华书店上海发行所发行

印 刷: 杭州富春印务有限公司印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 325千字

版 次: 2010年7月第1版

印 次: 2010年7月第1次印刷

印 数: 0001~5000

书 号: ISBN 978-7-81111-630-4/J·086

定 价: 46.00元

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材

时装画技法

Skills of Hand-Printing for Fashion Illustration

手绘表现技能全程训练

王悦 著

东华大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

时装画技法——手绘表现技能全程训练 / 王悦著. —
上海: 东华大学出版社, 2010.7

ISBN 978-7-81111-630-4

I. 时… II. ①王… III. 服装—绘画—技法 (美术) IV.
TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第159963号

责任编辑: 谢 未

版式设计: 王 丽

时装画技法

——手绘表现技能全程训练

著 者: 王悦

出版发行: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

新华书店上海发行所发行

印 刷: 杭州富春印务有限公司印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 325千字

版 次: 2010年7月第1版

印 次: 2010年7月第1次印刷

印 数: 0001~5000

书 号: ISBN 978-7-81111-630-4/J·086

定 价: 46.00元

前言

时装画是以服装为载体的艺术表现形式，以表现时装或时尚风貌为主要目的。时装画是运用绘画手法针对服装和服装穿着后美感的具体表达。与其他绘画艺术不同，时装画的突出特点是在审美上的直观性和时尚性。作为一种独特的绘画种类，时装画有多种表现形式和风格，具有丰富的艺术情趣和形式美感。

本书侧重时装画手绘基础技法与多种实践风格的结合，围绕“时装画手绘表现”这一主题，以服装人体、着装、技法表现为重点，系统论述了人体比例、姿态、着装、面料和服装款式图的绘制方法以及多种材质与风格的手绘表现技法。书中丰富的手绘步骤实例和时装画作品为学生提供了多种可资借鉴的时装绘画表现形式与方法。学生可以通过本教材由浅入深，较快掌握运用手绘的表现形式完成时装画创作。

时装绘画的过程实际上是一种对设计深入思考的过程。在设计过程中如何艺术化地呈现出自己的设计理念是时装画创作的要点。本书力求能够引导读者深入时装绘画的过程，感受绘画给我们带来的美感和乐趣。体味灵感在创作中的延伸与发展。

本书选取了近年来清华大学美术学院服装艺术设计专业学生的优秀作品和课程作业，在此向提供画稿的老师和同学表示感谢，同时感谢中国服装设计师协会和《服装设计师》杂志社对本书的大力支持和帮助。对于本书存在的问题和不足之处，恳请大家批评、指正。

王悦

2010年6月

第 1 章

时装画概述

第 2 章

人体绘画

第一章 时装画概述 / 7

一、什么是时装画 / 7

(一) 时装插画与时装效果图 / 7

(二) 时装草图和款式图 / 10

二、绘画工具与材料 / 14

(一) 纸张 / 14

(二) 笔 / 14

(三) 颜料 / 15

(四) 辅助工具 / 15

三、时装画的构图 / 16

(一) 单人构图 / 16

(二) 双人构图 / 17

(三) 多人构图 / 18

四、时装画的表现风格 / 19

(一) 写实风格 / 19

(二) 速写风格 / 19

(三) 动漫风格 / 20

(四) 装饰风格 / 21

五、绘制时装画的基本步骤 / 22

(一) 绘制草稿 / 22

(二) 拷贝 / 22

(三) 着色 / 22

(四) 勾线 / 22

第二章 人体绘画 / 24

一、人体的基本结构 / 24

二、8 头半身人体比例 / 24

三、服装人体的夸张部位 / 28

四、服装人体体积感的表现 / 28

五、服装人体姿态的表现 / 29

(一) 服装人体姿态的形成 / 29

(二) 服装人体姿态的表现 / 30

(三) 服装人体姿态的手绘步骤 / 30

(四) 常用服装人体姿态 / 34

(五) 服装人体姿态的变化 / 38

六、服装人体局部表现 / 40

(一) 头部与发型的表现 / 40

1. 五官的比例 / 40

2. 眼睛与眉毛的表现 / 41

3. 鼻子与耳朵的表现 / 43

4. 嘴的表现 / 44

5. 发型的表现 / 45

(二) 手和脚的表现 / 46

1. 手和手臂的表现 / 46

2. 脚和鞋的表现 / 47

第 3 章 着装技巧

第 4 章 手绘时装画 表现技法

第三章 着装技巧 / 48

一、服装廓形与人体姿态的选择 / 48

二、服装的基本结构 / 49

三、服装和人体的关系 / 50

四、衣纹和衣褶的表现 / 52

五、着装 / 53

(一) 上装 / 53

1. 领口 / 53

2. 前门襟 / 53

3. 肩与袖 / 53

(二) 裙子 / 59

(三) 裤子 / 59

六、着装绘画练习 / 60

(一) 速写 / 60

(二) 参考照片绘图 / 63

七、服饰配件的表现 / 64

第四章 手绘时装画表现技法 / 67

一、关于色彩 / 67

(一) 色彩的属性 / 67

(二) 色彩的运用 / 68

二、织物绘画 / 70

(一) 常用面料图案表现 / 70

(二) 常用面料质地与工艺细节表现 / 76

1. 针织类 / 76

2. 薄纱类 / 79

3. 丝绸类 / 81

4. 塔夫绸 / 82

5. 棉布与牛仔类 / 83

6. 皮草类 / 85

7. 皮革类 / 88

8. 粗纺花呢类 / 90

9. 填充绗缝工艺 / 92

10. 打褶工艺 / 96

11. 蕾丝刺绣工艺 / 96

三、时装画基础表现技法 / 99

(一) 线的表现技法 / 99

(二) 黑白灰表现技法 / 103

(三) 色彩薄画法的表现技法 / 106

(四) 色彩厚画法的表现技法 / 110

四、多种材质与风格的综合技法表现 / 114

(一) 麦克笔的表现技法 / 114

(二) 彩色铅笔的表现技法 / 116

(三) 油画棒及综合技法 / 118

(四) 色粉笔的表现技法 / 120

(五) 有色纸及拼贴的运用技法 / 121

第 5 章 服装款式图

第 6 章 全国时装画 艺术大赛获 奖作品赏析

第五章 服装款式图 / 123

一、什么是款式图 / 123

二、款式图的结构与比例 / 123

三、款式图表现要点 / 123

(一) 对服装款式特征的表现 / 123

(二) 根据用途选择多种表现方法 / 124

(三) 绘图细节说明 / 125

1. 领子和领口弧线 1 / 125

2. 领子和领口弧线 2 / 125

3. 肩部 / 125

4. 衣身与袖子 / 125

5. 前门襟 / 125

6. 袖肘处的转折 / 126

7. 开衩 / 126

8. 扣子 / 126

9. 拉链 / 126

10. 裤子 / 126

11. 裙子下摆 / 126

四、款式图手绘步骤与方法 / 127

五、款式图手稿 / 127

第六章 全国时装画艺术大赛获奖 作品赏析 / 137

第1章 时装画概述

一、什么是时装画

时装画是以服装为载体的艺术表现形式,是运用绘画艺术手法针对服装和服装穿着后美感的具体表现。时装画不仅是服装设计进程的一部分,也是服装流行信息交流的一种有效媒介,其突出特点是在审美上的直观性和时尚性。它可以将设计构思简单快捷地记录下来,也可以像其他绘画形式一样具有多种表现形式和多样风格。时装画可以通过时装效果图、时装插画、时装草图和款式图等形式来完成,它们的作用各异,表现技法和侧重点也各有不同。

(一) 时装插画与时装效果图

时装插画是时尚艺术的一种平面美术创作形式,多出现在时装杂志、海报和广告中。当代的时装插画没有固定的法则和约束,也没有明确的工作方式和流行风格,时装画家可以对任何一位设计师的作品进行绘画创作,它表现的重点不在于设计,而在于捕捉服装的神韵。时装插画不一定要完整地展现服装,主要用来表达一种情绪或者特定的氛围,表现服装设计的灵魂、个性乃至思想内涵,因此画面上除了人物和服装以外,通常对主体所处的背景和环境也有所交代。与时装效果图相比,时装插画往往更富有艺术表现力,更能反映服装画家的个性和艺术风格(图1-1~图1-5)。

▲ 图1-1 Rene Gruau为法国版《Vogue》时装杂志(1981年9月期)绘制的Yves Saint Laurent时装作品的插画

◀ 图1-2(左图) Robert Passantino为《Women's Wear Daily》杂志(1970年)绘制的时装插画

图1-3(右图) Mats Gustafson为Gianfranco Ferre的高级时装作品绘制的时装插画(1989秋冬系列)

▲ 图1-4 时装插画 (Francois Berthou 绘)

▲ 图1-5 左图是1967年英国版《Vogue》时装杂志刊登的Chloé时装作品，右图是Howard Tangye2001年为其绘制的时装插画

▲ 图1-6 时装效果图 (Maurizio Pecoraro 绘)

时装效果图是一种用以表达时装设计意图的准确而快捷的绘画形式。它应用于服装业的设计环节中，是从服装设计构思到成衣作品完成过程中不可缺少的重要组成部分。时装效果图是围绕服装进行的描述性的绘画，通常将注意力放在对服装款式、色彩、材质和工艺结构的表达上，着重强调的是服装与人体、服装与服装、设计细节与整体之间的关系，时装效果图多以线条勾画，再配有面料小样、款式图和文字说明（图1-6图～图1-11）。

▲ 图1-7 Christian Lacroix 1996年的成衣作品和效果图

图1-8中间这幅照片是Dior先生1947年推出的“新形象”，左图是Rene Gruau 1966年绘制的插画作品，右图是Dior先生1950年绘制的高级时装设计手稿

► 图1-9 Gianfranco Ferré 2005年成衣作品和效果图

▲ 图 1-10 时装效果图 (王悦 绘)

图 1-11 时装效果图 (Dantel Hechter 绘)

(二) 时装草图和款式图

时装草图是一种简便快捷的绘画形式，它是设计师在创作过程中对设计灵感的迅速捕捉，也是创意拓展和素材收集整理的主要工具。当灵感与素材在不同的设计方向之间徘徊，对构思的快速记录常常会为设计工作带来意想不到的能量和创造力。时装草图要求能够描绘出关键的设计元素，例如服装的廓形和重点结构、细节、图案等，在草图反复的勾画过程中，可以尝试设计元素的不同组合方式，揣摩整体与局部、材料与细节等比例关系(图 1-12~图 1-17)。

▲ 图 1-12 运用速写的形式收集资料 (王悦 绘)

▲ 图1-13 Christian Lacroix 为其1987年第一场高级时装秀所绘制的故事版草图

图1-14 时装草图 (王悦 绘)

▲ 图1-15 时装草图 (何方 绘)

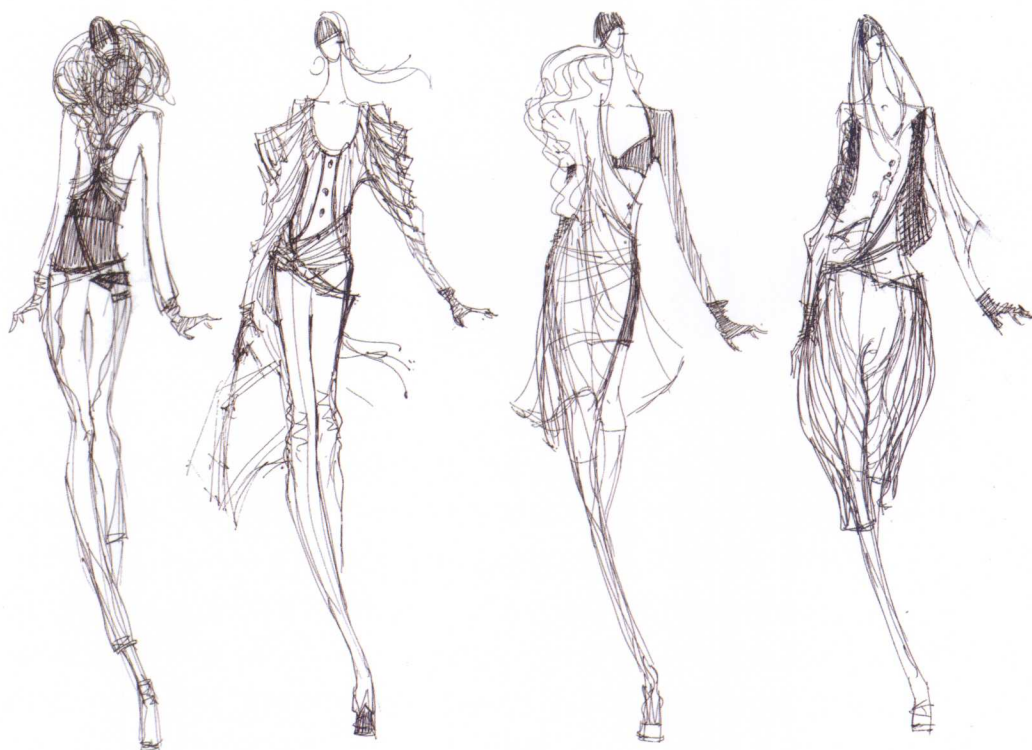

图 1-16 时装草图 (宫沛然 绘)

图 1-17 时装草图 (赵彤 绘)

款式图可以界定为以清晰地描绘服装款式、结构和工艺细节为目的的绘画形式。它广泛地应用于服装业的设计环节中,也应用于服装流行信息的发布中。款式图为服装的裁剪制作提供了依据,适合工业化生产的需要,在实际应用中具有较高的参考价值。在绘制款式图时,应该对服装结构有充分的理解和认识,对服装的描绘要符合人体的比例,要尽量把服装的结构和细节交代清楚,如省道、结构线、褶皱、明线等。通常独立存在的款式图多以正面和背面为主,根据设计、生产与展示的不同需求,可以选择徒手画、用尺规作图或电脑绘图(图 1-18~图 1-20)。

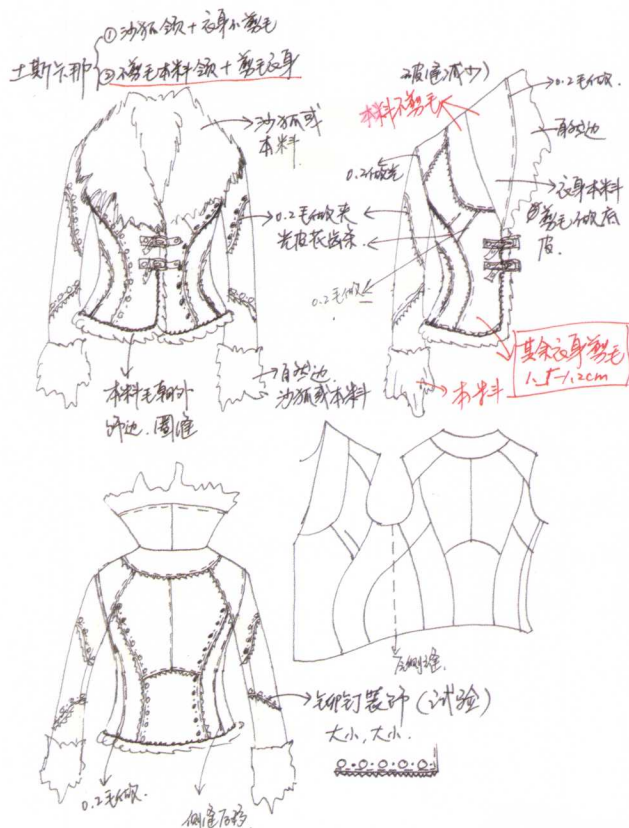

图 1-18 款式图手稿 (王悦 绘)

图 1-19 电脑绘制的服装款式图 (陈闰荆 绘)

图 1-20 用于流行信息发布的款式图 (2007、2008 秋冬女装设计手稿)

Riding jackets

骑装夹克

尽管我们可以直接用面料在人台上通过立体造型的方式来实现时装创意,但在设计的不同阶段,仍需要先 在纸面上进行大量的创作。运用绘画形式将头脑中的设计构思展现在纸面上是成为一名时装设计师的必备技能。但要注意的是,对于服装设计师来说,最重要的事情是设计本身,而不是绘画。如同我们可以通过语言、文字来传达某种思想一样,绘画只是传达你设计创意和展现服装穿着效果的手段之一,是设计过程中的一个环节,而并非设计的最终结果。

二、绘画工具与材料

在绘制时装画之前,要预先了解并准备好所用的工具和材料。手绘时装画的常用工具主要包括纸张、笔、颜料和辅助工具四大类。绘画时,要掌握不同工具的使用方法和性能特点,根据画面表现效果的需要和个人喜好来优先选择工具。

(一) 纸张

手绘时装画中最常用的是水粉纸和水彩纸,还有素描纸、复印纸、白报纸、拷贝纸、白卡纸以及各种有

色纸和特种纸。另外,速写本也常用于记录构思和绘制草图。

(二) 笔(图1-21、图1-22)

1、涂色笔

服装画中最常用的涂色笔是可以调和多种颜色、用于平涂或晕染的毛笔。主要有软质的(羊毫)白云笔,还有水粉笔和水彩笔(常用扁平形笔头)。另外,各种彩色铅笔、水溶性彩色铅笔、水性麦克笔、油性麦克笔、油画棒、色粉笔等也是手绘时装画常用的涂色工具,它们本身具

有多种颜色选择,无需调和,具有使用简便快速的特点。

2、勾线笔

勾线笔一般分为硬线笔和软线笔两类,硬线笔包括绘图笔(也称针管笔,笔尖粗细从0.1mm至0.9mm)、速写钢笔(弯尖钢笔)、圆珠笔等,软线笔常用的有硬质(狼毫)的叶筋、衣纹笔,毛锋长且便于勾线。另外常用于画草稿的专业用铅笔(软硬适中的HB)和彩色铅笔也常作为勾线笔使用。

图1-21、图1-22
各种绘画用笔