

系统讲解时装画技法；

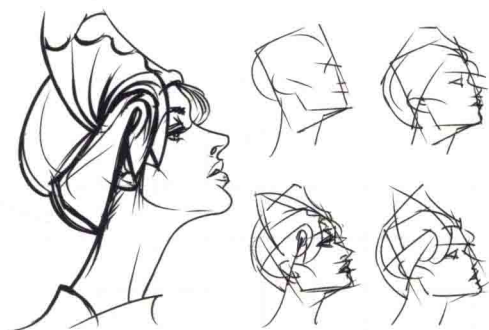
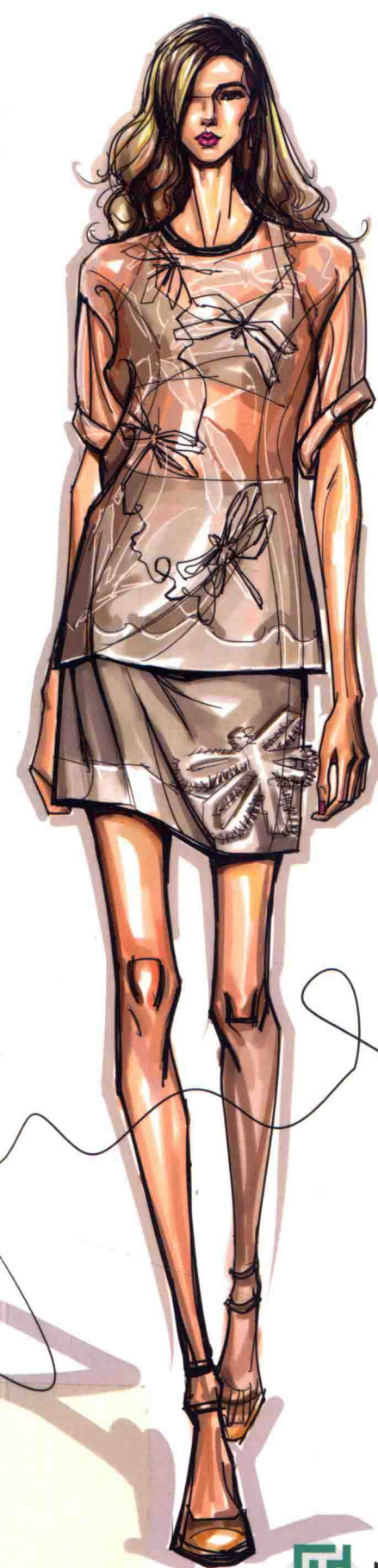
强调人物造型、效果图构图的原则和方法；

掌握方法，才能具备举一反三的能力。

大鸽（时尚绘） / 著

时装画技法

造型设计与手绘表现

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

时装画技法

造型设计与手绘表现

大鸽（时尚绘） / 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

时装画技法：造型设计与手绘表现 / 大鸽(时尚绘)

著. — 北京：人民邮电出版社，2017.2 (2017.8重印)

ISBN 978-7-115-44703-6

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第010793号

内 容 提 要

本书以女装为载体，以时装画的绘制技法为基础，对时装画的绘制方法以及时装画与服装设计的关系做了深入浅出的分析。力求让读者通过对本书知识的学习建立起正确的造型、时尚和风格等概念，逐渐养成从现实对象到变化创作的思维方式，并顺利过渡到将手绘应用于设计效果图的职业阶段。

全书遵循了人体、着装、色彩、材质、构图和氛围的时装画技法训练过程，在介绍了时装画的手绘工具后，先对人体造型表现做了全面深入的剖析，帮助读者打好造型的基础，掌握变化创作的精髓；然后逐步讲解人体着装线描表现技法和时装画着色技法，帮读者掌握必备的时装手绘方法；还着重讲解了时装画的构图知识，使读者具备营造设计氛围的能力。书中所有时装画知识的讲述都力求直观、易懂，让读者迅速掌握时装画的绘制要点，健全对时装画的认识，提高设计水平和个人素养。

本书适合服装设计师、时尚插画师和服装设计爱好者阅读，同时也可以作为服装设计培训机构和服装设计院校的教学用书。

-
- ◆ 著 大 鸽(时尚绘)
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>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：880×1092 1/16
印张：16.75
字数：425千字 2017年2月第1版
印数：7 001—10 500册 2017年8月北京第4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

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

CONTENTS

目录

01

时装画的绘画工具 007

1.1 传统纸绘的基本工具 008

1.1.1 纸张 008

1.1.2 画笔 010

1.2 现代数码绘画工具 014

1.2.1 基础数码绘画必备条件 015

1.2.2 数码绘画的常用软件 016

1.2.3 软件中常用的虚拟画笔工具 016

1.3 虚拟绘画画笔工具的使用 016

1.3.1 草稿工具 016

1.3.2 勾线工具 019

1.3.3 涂色工具 022

1.3.4 效果工具 023

02

人体造型技法 025

2.1 人体造型设计基础知识 026

2.1.1 正常人体比例 026

2.1.2 人体动态基础 030

2.2 认识人体结构 034

2.2.1 骨骼结构形态 034

2.2.2 人体外形特征 035

2.3 人体局部表现 038

2.3.1 五官描绘 038

2.3.2 头发描绘 044

2.3.3 头部的整体描绘 045

2.3.4 胸腔和腰胯的描绘技法 050

2.3.5 四肢描绘技法 057

2.4 人体动态表现

- 2.4.1 直立静态描绘 069
- 2.4.2 初级动态描绘 074
- 2.4.3 正视动态描绘 078
- 2.4.4 侧视动态描绘 081

2.5 人体动态造型形式

- 2.5.1 简化 084
- 2.5.2 夸张 085
- 2.5.3 强调 087
- 2.5.4 个性化 088

068

083

03

人体着装线描技法 091

3.1 线描的意义 092

3.2 线描的速写训练 093

- 3.2.1 速写的作用 094
- 3.2.2 速写的线条形式 096
- 3.2.3 速写的方法 098

3.3 款式展示图的画法 100

- 3.3.1 款式展示图的作用和基本描绘形式 100
- 3.3.2 款式平面展示图的画法 101
- 3.3.3 平铺对称款式画法 105
- 3.3.4 非对称款式画法 107
- 3.3.5 人台款式展示图的描绘 112
- 3.3.6 自然随意的款式展示描绘 113
- 3.3.7 款式多方位展示描绘 115

3.4 服饰品绘制技法 117

- 3.4.1 鞋子的画法 117
- 3.4.2 包包的画法 120
- 3.4.3 其他配饰配件绘制技法 122

3.5 人体着装线描效果 124

- 3.5.1 衣纹产生的规律 124
- 3.5.2 着装衣纹的描绘 136

04

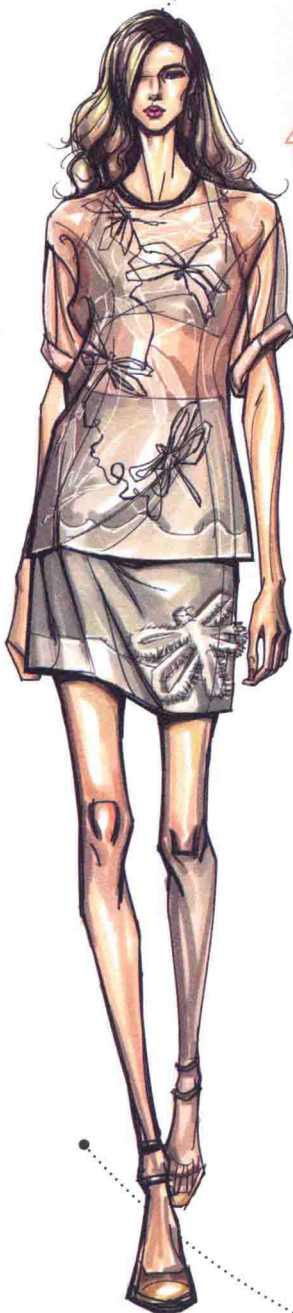
时装画构图技法 161

4.1 构图的原理 162

- 4.1.1 构图的意义 163
- 4.1.2 构图的架构 168
- 4.1.3 构图的要素 168

4.2 构图的形式 174

- 4.2.1 单人组合 174
- 4.2.2 双人组合 176
- 4.2.3 多人组合 177

05

时装画着色技法 181

5.1 色彩基本知识 182

- 5.1.1 色彩三要素 183
- 5.1.2 色彩关系 187
- 5.1.3 色彩的其他因素 188

5.2 上色的基本技法 189

- 5.2.1 色彩的块面描绘概念 190
- 5.2.2 彩铅上色方法 191
- 5.2.3 水彩上色方法 192
- 5.2.4 马克笔上色方法 194
- 5.2.5 数码上色方法 195

5.3 面料材质上色技法 196

- 5.3.1 材质上色原理 196
- 5.3.2 常用面料材质的绘制方法 198

5.4 时装画绘制方法 206

附件: 企业款式一般设计制单模式 216

作品欣赏 222

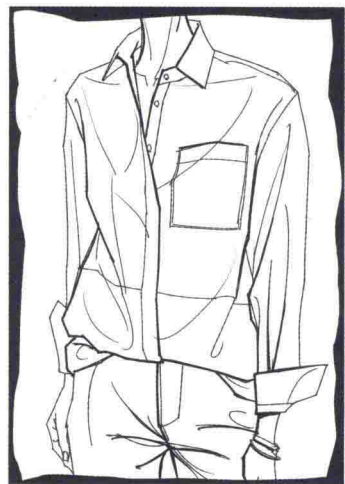
后记 268

时装画技法

造型设计与手绘表现

大鸽（时尚绘） / 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

时装画技法：造型设计与手绘表现 / 大鸽(时尚绘)
著. — 北京：人民邮电出版社，2017.2 (2017.8重印)
ISBN 978-7-115-44703-6

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第010793号

内 容 提 要

本书以女装为载体，以时装画的绘制技法为基础，对时装画的绘制方法以及时装画与服装设计的关系做了深入浅出的分析。力求让读者通过对本书知识的学习建立起正确的造型、时尚和风格等概念，逐渐养成从现实对象到变化创作的思维方式，并顺利过渡到将手绘应用于设计效果图的职业阶段。

全书遵循了人体、着装、色彩、材质、构图和氛围的时装画技法训练过程，在介绍了时装画的手绘工具后，先对人体造型表现做了全面深入的剖析，帮助读者打好造型的基础，掌握变化创作的精髓；然后逐步讲解人体着装线描表现技法和时装画着色技法，帮读者掌握必备的时装手绘方法；还着重讲解了时装画的构图知识，使读者具备营造设计氛围的能力。书中所有时装画知识的讲述都力求直观、易懂，让读者迅速掌握时装画的绘制要点，健全对时装画的认识，提高设计水平和个人素养。

本书适合服装设计师、时尚插画师和服装设计爱好者阅读，同时也可以作为服装设计培训机构和服装设计院校的教学用书。

◆ 著 大 鸽(时尚绘)

责任编辑 杨 璐

责任印制 陈 犇

◆ 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>

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：880×1092 1/16

印张：16.75

字数：425千字

2017年2月第1版

印数：7 001—10 500册

2017年8月北京第4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

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

PREFACE

前言

对于服装设计师来说,绘制时装画(或服装画,以下统称“时装画”)是一个必备的专业技能。服装市场仿款接单的运作模式,使手绘经历了一段旁落的时期。随着原创和独立设计的兴起,整个服装行业逐步转型升级,越来越多的设计师分流,自己开始设计创业,手绘再次回归。当然,这不是简单的将传统手绘再现,而是建立在各种绘画软件的多样性和功能完善性的基础上,使数码手绘与传统手绘相互配合,使手绘再次散发出魅力,回归到设计师的创作桌面上来。

手绘作为服装设计入门的一项专业技能,设计师必须正确理解画好时装画对服装设计的意义。

以往在时装画的绘制训练中,容易忽略人与服装最深层次的关系,简单画出人体配上粗略的着装就算完成了。很多人在学习时装画很长一段时间后,对服装设计依然是迷惘的,虽然基本掌握了时装画的绘制方法,但是并不能顺利过渡到将手绘应用于设计效果图的职业阶段。因此这样的学习训练会让我们错过很多有意义的知识的积累,也错过了设计习惯的培养过程。时装画的学习过程,简单概括就是人体→着装→色彩→材质→构图→氛围的时装画技法训练过程,这也相当于服装设计的人体工学→服装结构→色彩的应用→面料材质的效果→形式感的建立(款式)→消费心理(风格定位)的满足的认知和建立的过程。可见时装画的训练就是服装设计的一个潜移默化的训练过程,在这个基础上再去实践,你会获得更多的直观感受。时装画画得好的标准就是要体现以上的概念,如果不能体现,那就仅仅是绘画或插画,不是真正好的时装效果图或时装画,对这一点我们要深刻领会!

无论是纸绘还是数码软件的手绘形式,都是设计师一笔一画表现出来的,是设计师的情感体现和心路历程,非常富有人情味!这和服装的创作过程也是极其相似的。

对于服装设计师来说,在进行服装款式设计时,时装画(也称作“手稿”)的绘制过程就是一个设计探索和思考的过程。这些过程包括一些概念、符号,而当一个想法逐渐清晰明朗的时候,这些想法汇总成为一种造型的基础,通过不断地修正调整,最后延伸出更多的效果草案,再通过权衡筛选确认自己满意的设计方案。而效果图就是早于裁剪(平面和立裁)的一个最直观的推敲和检验设计概念的途径。世界上许多服装设计大师都更加注重此过程。

一幅好的时装画,是设计师自我素质和能力的体现。人物对象的基本造型,体型特征及其构造和比例,色彩的计划和服装款式的搭配概念,以及质地的构思,无不在效果图的描绘中自然地流露出来。所以说时装画既是一种方便的设计表达形式,也更是一种快捷地侧面体现设计师综合设计素养的有效方法。

时装画还可以细分为时尚插画和设计效果图,这样的关系不是完全绝对的,它既可以是包含关系,也可以是独立的关系,只有基于实用主义的角度才有细分的意义,时尚插画更注重装饰艺术的表现,而设计效果图更有实用的现实意义。从文化影响的角度看,时尚插画对设计效果图能够产生积极的影响,可以提升效果图的艺术表现力;而设计效果图更加注重创作的理性,是插画意义上的“收”。由此可以理解为:时装插画是养兵,效果图是用兵;时装插画赋予了精神的养分,效果图提供了艺术的现实价值。

服装设计初学者在进行一系列的时装画手绘训练的过程中,逐渐建立起造型意识、时尚概念、风格趣味及审美价值,这既是一个潜移默化的过程,也是一个循序渐进的由量变到质变的过程。在实际的服装操作前,画好时装画的过程其实就是个建设美丽工程的事,同时也是为实际的服装设计创作去积累素养和打下良好基础的过程。

另外,除了服装设计师职业的需要外,有一部分沉迷于时装画绘画的人分离出来,他们既了解时尚,也喜欢服装,但更钟情于对服装时尚的描绘。他们把时装画作为一门独立的艺术来追求,最后成为服装画家或时尚插画家。

笔者沉浸于服装设计十余载,感受到了服装行业的风云变幻,对时装画的感受也是起起落落,也经历过夸大、误解、忽视、正视的这样一个主观和客观交替理解的过程。

本书是我自己对时装画的深刻体会,将这些感悟和表现方法以教程的形式写出来,以期与时装画爱好者进行分享、交流。

CONTENTS

目录

01

时装画的绘画工具 007

1.1 传统纸绘的基本工具 008

1.1.1 纸张 008

1.1.2 画笔 010

1.2 现代数码绘画工具 014

1.2.1 基础数码绘画必备条件 015

1.2.2 数码绘画的常用软件 016

1.2.3 软件中常用的虚拟画笔工具 016

1.3 虚拟绘画画笔工具的使用 016

1.3.1 草稿工具 016

1.3.2 勾线工具 019

1.3.3 涂色工具 022

1.3.4 效果工具 023

02

人体造型技法 025

2.1 人体造型设计基础知识 026

2.1.1 正常人体比例 026

2.1.2 人体动态基础 030

2.2 认识人体结构 034

2.2.1 骨骼结构形态 034

2.2.2 人体外形特征 035

2.3 人体局部表现 038

2.3.1 五官描绘 038

2.3.2 头发描绘 044

2.3.3 头部的整体描绘 045

2.3.4 胸腔和腰胯的描绘技法 050

2.3.5 四肢描绘技法 057

2.4 人体动态表现

- 2.4.1 直立静态描绘
- 2.4.2 初级动态描绘
- 2.4.3 正视动态描绘
- 2.4.4 侧视动态描绘

2.5 人体动态造型形式

- 2.5.1 简化
- 2.5.2 夸张
- 2.5.3 强调
- 2.5.4 个性化

068

- 069
- 074
- 078
- 081

083

- 084
- 085
- 087
- 088

03

人体着装线描技法 091

3.1 线描的意义 092

3.2 线描的速写训练 093

- 3.2.1 速写的作用 094
- 3.2.2 速写的线条形式 096
- 3.2.3 速写的方法 098

3.3 款式展示图的画法 100

- 3.3.1 款式展示图的作用和基本描绘形式 100
- 3.3.2 款式平面展示图的画法 101
- 3.3.3 平铺对称款式画法 105
- 3.3.4 非对称款式画法 107
- 3.3.5 人台款式展示图的描绘 112
- 3.3.6 自然随意的款式展示描绘 113
- 3.3.7 款式多方位展示描绘 115

3.4 服饰品绘制技法 117

- 3.4.1 鞋子的画法 117
- 3.4.2 包包的画法 120
- 3.4.3 其他配饰配件绘制技法 122

3.5 人体着装线描效果 124

- 3.5.1 衣纹产生的规律 124
- 3.5.2 着装衣纹的描绘 136

04

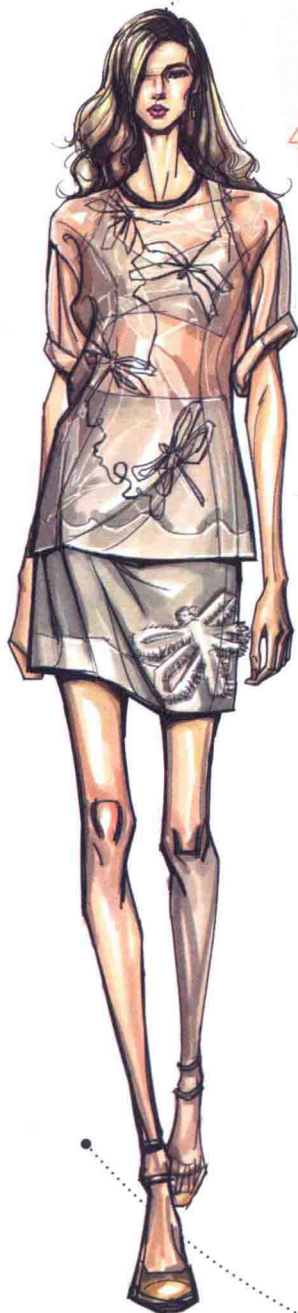
时装画构图技法 161

4.1 构图的原理 162

- 4.1.1 构图的意义 163
- 4.1.2 构图的架构 168
- 4.1.3 构图的要素 168

4.2 构图的形式 174

- 4.2.1 单人组合 174
- 4.2.2 双人组合 176
- 4.2.3 多人组合 177

05

时装画着色技法 181

5.1 色彩基本知识 182

- 5.1.1 色彩三要素 183
- 5.1.2 色彩关系 187
- 5.1.3 色彩的其他因素 188

5.2 上色的基本技法 189

- 5.2.1 色彩的块面描绘概念 190
- 5.2.2 彩铅上色方法 191
- 5.2.3 水彩上色方法 192
- 5.2.4 马克笔上色方法 194
- 5.2.5 数码上色方法 195

5.3 面料材质上色技法 196

- 5.3.1 材质上色原理 196
- 5.3.2 常用面料材质的绘制方法 198

5.4 时装画绘制方法 206

附件：企业款式一般设计制单模式 216

作品欣赏 222

后记 268

01

时装画的绘画工具

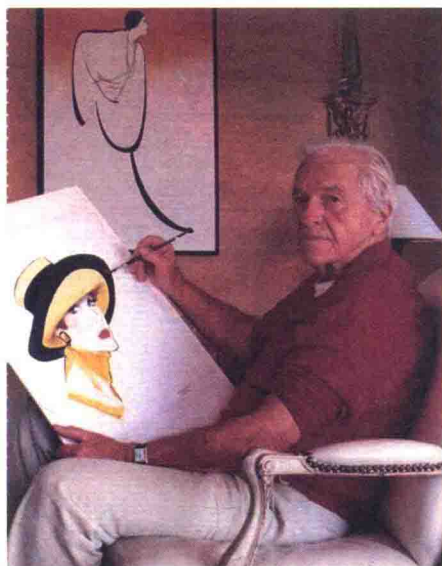
相对于其他的艺术形式，服装设计绘画所使用的工具并没有太多的限制，只要能够方便地表达出设计师的设计意图，原则上是任何工具都可以使用。一支自动铅笔、一张A4打印纸，简简单单，一样可以描绘表现。倘若作为一种训练方法，大胆地尝试更多的绘画介质，可以从中感悟出更多的创作构想，培养出更多的创作习惯。因此，对于时装画的学习，可以分为不同的形式和方法，采用不同的工具进行表达。

通常可以将时装画的绘画形式分为纸上绘画和数码绘画两种形式，简称“纸绘”和“数码绘”。接下来就向大家详细讲解这两种绘画形式所需的工具。

1.1 传统纸绘的基本工具

传统纸绘的时装画绘画工具，主要针对着装款式图和款式平面图这两种，是以黑白线描和上色的彩图体现设计意图的描绘形式。根据不同的绘画工具，有与之相对应的绘画技法，从而可以呈现出更加多样化的画面效果。自从有了数码绘画以后，纸绘的时装画似乎更为珍贵，越发能展示它的自然和人情味，有的甚至以艺术品的形式存在。

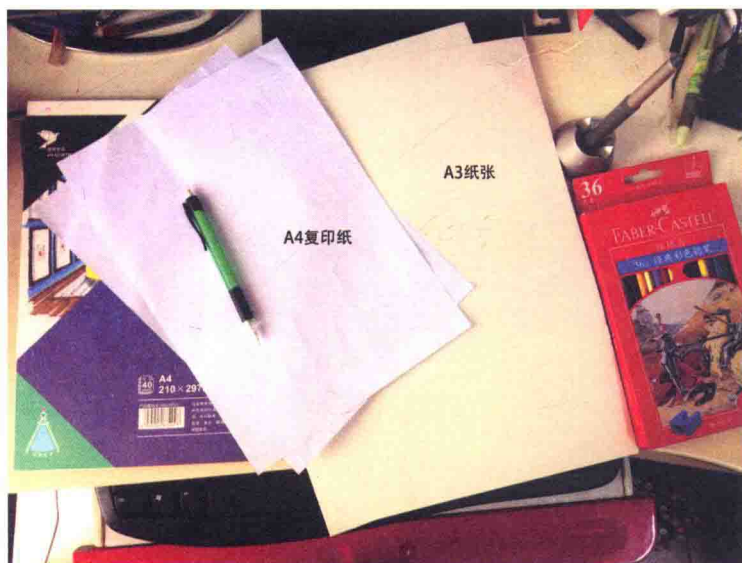

意大利的René Gruau是第一代服装时尚插画大师

1.1.1 纸张

1. 纸质的大小

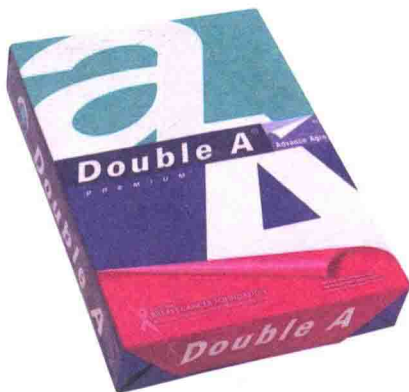
A4 (210mm × 297mm) 纸是设计师们最为常用的纸张尺寸。一张A4纸上就可以容纳一个着装人体和基本的款式补充说明，作为一个独立的款式设计手稿已经足够。而作为系列款式设计的话，就需要A3尺寸的纸张了。除了A3和A4之外，再小或再大的纸张都是有特殊需求的，需要根据实际用途来进行选择和考量。

2. 纸质的选择

如果没有特殊需求的话, A4复印纸(以80克的最佳)是职场设计师们最为常用的纸张。因为复印纸都是裁切好的、可以整包购买,一包500张左右足够练习和设计手稿使用,非常方便。它也能够满足铅笔、墨水笔、彩色铅笔等接近干画法的工具使用。

但如果有特殊的要求,比如画水彩,复印纸在吸水性和平复性上弱一些,如果用马克笔绘画则会出现渗底的情况,因此必须使用水彩纸或是针对马克笔使用的纸张。如果需要使用彩铅,为了更易着色及使颜色更为鲜艳,选择有纹理的纸张会让你获得满意的效果,比如素描纸等;但要注意不要选择松软粗糙的纸,其容易起毛,也不易着色和叠色。因此,对于有特殊要求的服装手绘,所选用的纸张应该与使用的工具和表现技法相匹配。对于初学者而言,可以多买几种纸试试性能,找到符合自己手感的纸长期使用。

常用普通办公复印纸

3. 特殊纸质(也称专业用纸)的选择

对于进口的纸张,推荐大家使用意大利的法比亚诺(Fabriano),其性价比最高且含50%棉,此外还有英国的博更福(Bockingford)和获多福(Waterford),法国的康颂(Canson)系列等,这些纸用于画水彩和彩铅都非常不错。国产的一些有色有纹路的彩卡纸,画彩铅也能有意想不到的效果。法卡勒专用马克笔画纸用于马克笔的绘制,效果非常棒,这种纸不会渗底,且色彩鲜艳明亮;国产的宝虹纸用于马克笔的效果也很不错。除此之外,在选择纸张的时候还应该注意纸张的克重(普通水彩纸190克就可以)、棉浆(吃色更佳)、木浆,以及纸张表面的纹理和光滑程度等问题,可以在购买前多了解再下决定。如果只是用于普通的设计,其实并不需要如此严苛的选择。

法卡勒马克笔纸

水彩纸的纸纹

1.1.2 画笔

传统时装画的画笔工具也很丰富，但总的来说并不复杂。从专业的角度来讲，越简单越好。根据时装画的绘制过程，画笔工具可以分为描线工具和上色工具两类（当然也可以用上色的笔进行勾线）。

常用勾线笔：一般的自动铅笔、黑色水笔、钢笔、针管笔、圆珠笔或毛笔等都可以在描线时使用。

常用的上色笔：彩色铅笔、水彩笔、马克笔、色粉笔、多色圆珠笔等，凡是能上色的工具原则上都可以使用。

下面简单介绍几种最主要的画笔的使用方法。

1. 彩铅

市面上的彩铅一般分为水溶性彩铅和油性彩铅两种，水溶性彩铅比油性彩铅的颜色更加鲜明。设计师多喜欢水溶性彩铅，因为它是介于普通彩铅和水彩之间的画笔工具，可干可湿，在画面效果的表现上可以更加丰富。比如国产的马可、德国的施德楼和辉柏嘉等都是不错的选择，大家可以根据实际需要选择购买。需要注意的是，如果预期的效果是水彩居多，那么纸张的纹路和挺度就要比画细腻画法的纸张有更高的要求。

认知1：应该根据实际需要选择购买彩铅色彩的数量。一般初学者以选择36色为佳，色彩过多反而容易混乱。对于服装设计师来说基本上使用的都是概念色，而彩铅可以混色，所以36色完全能满足绘画的需要。