

SHIZHUANGHUA JIFA SUCHENG

完全零点起步，
速学速成

精讲基础法则，
浅显易懂

解析技法技巧，
易学便用

案例风格多变，
丰富实用

时装画 技法速成

胡越 於菁华 编著

化学工业出版社

时装画

技法速成

胡越 於菁华 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

时装画技法速成 / 胡越, 於菁华编著. —北京:
化学工业出版社, 2015. 6
(从零开始学服装设计)
ISBN 978-7-122-23832-0

I. ①时… II. ①胡… ②於… 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 088302 号

责任编辑: 贾 娜
责任校对: 吴 静

装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京画中画印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张 10¼ 字数 220 千字 2015 年 7 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 49.80 元

版权所有 违者必究

《从零开始学服装设计》 编委会

主 任 胡 越

副主任 徐蓉蓉

委 员 （按姓氏笔画排序）

王艳珍 王晓娟 白 燕

刘若琳 孙 琰 胡 越

胡 筱 徐蓉蓉

前言

FOREWORD

时装画技法是学习服装设计必备的基础技能之一，对于想要踏入服装设计大门的读者而言，学习如何绘制时装画是开始服装设计的必要且重要的阶段。为了帮助读者从“零起点”迅速地了解 and 掌握时装画的基本知识和技能，我们编写了本书。本书是“从零开始学服装设计”系列图书之一，希望本书能帮助读者为今后的服装设计学习和工作奠定坚实的基础，构筑读者理想放飞的跑道。

时装画的内容相当丰富，其表现形式也非常多样，表现技法亦是多姿多彩。在一幅时装画中，可以采用单一的表现技法，亦可采用多种技法综合表现，以达到完美地表现时装画独特内涵的目的。本书为各位初学者收集、整理、综合、讲解了许多常用的表现技法，也提及了一些特殊的技法。读者只需运用其中少数的几种技法就足以表现丰富的设计和时装画内容，甚至还可以形成自己独特的时装画风格。

本书是笔者多年教学经验和设计实践的结晶，旨在为初学者提供一套完善而系统的学习流程，并为读者量身定制一整套循序渐进的学习步骤和方法。本书从时装画概述开始，先讲述如何画人体，随后讲解给人体画上服装的方法，然后讲解如何给时装画上色，最后讲解了如何画时装款式图；本书还介绍了绘制时装画的多种艺术手法及各类面料、服饰配件及氛围版的表现方法，同时对人体结构及各种绘制工具、材料的性能做了详细的介绍。

本书涵盖了时装画学习中各个层面及不同环节的内容，展示了数百幅精美范画，并对多个案例进行了步骤详解。按照本书的进度，再通过反复地练习，相信读者可以很快掌握时装画的绘制要领和技巧。读者可以在学习的起步阶段先模仿本书中的一些绘画风格或临摹他人的作品，这会是一个不错的方法！然后再尝试创作属于自己风格的时装画。本书不仅对时装画的绘制技法及绘制过程中常见的问题提供了详尽而具体的答案，与此同时，还希望培养读者对于时装色彩的掌握、服装面料的了解、服装类型的认识，以及对时装画艺术表现形式的审美和时尚流行的敏感度，为下一阶段的学习奠定坚实的基础。

本书由胡越、於菁华编著。内容全面丰富，章节设置合理，图文并茂，浅显易懂，层次清晰明确，理论讲解精辟，风格技法多样。不论是准备报考服装专业院校或是刚进校门的学生，还是刚踏入服装行业的从业者，或是服装设计的业余爱好者，都能通过本书了解时装画技法的基础法则，在短时间内有效提高绘画水平，从零起点迅速迈入服装设计行列。

编著者

第1章 什么是时装画 / 1

1.1 时装画的四种类型和用途 / 2

- 1.1.1 时装插画 / 2
- 1.1.2 时装效果图 / 6
- 1.1.3 时装草图 / 9
- 1.1.4 时装款式图 / 9

1.2 时装画工具与材料的准备 / 11

- 1.2.1 纸张 / 11
- 1.2.2 笔 / 12
- 1.2.3 颜料 / 14
- 1.2.4 辅助工具 / 15

1.3 时装画的三种构图 / 16

- 1.3.1 单人构图 / 16
- 1.3.2 双人构图 / 18
- 1.3.3 三人及以上构图 / 19

1.4 时装画的基本步骤 / 21

- 1.4.1 绘制人体 / 21
- 1.4.2 绘制时装 / 21
- 1.4.3 拷贝 / 22
- 1.4.4 着色 / 22
- 1.4.5 勾线 / 22

第2章 首先学会画人体 / 23

2.1 人体的基本结构 / 24

- 2.1.1 怎样画人体的骨架 / 24
- 2.1.2 怎样画人体的肌肤 / 28
- 2.1.3 掌握几种最基本的人体姿势 / 30

2.2 人体的局部画法 / 32

- 2.2.1 怎样画头型和发型 / 32
- 2.2.2 怎样画脸 / 33
- 2.2.3 怎样画完整的头部 / 37
- 2.2.4 怎样画手和脚 / 38
- 2.2.5 画出完整的人体模特 / 41
- 2.2.6 几个不同的年龄阶段 / 42

第3章 给人体画上服装 / 45

3.1 选择合适的人体姿态 / 46

3.2 服装造型与人体的关系 / 48

- 3.2.1 合体型 / 48
- 3.2.2 贴体型 / 48
- 3.2.3 游离型 / 49

3.3 怎样画衣纹与衣褶 / 50

3.3.1 画衣纹的原则 / 50

3.3.2 衣纹的类型 / 52

3.3.3 画衣纹的技巧 / 53

3.4 怎样给人体画上服装 / 58

3.4.1 着装的步骤 / 58

3.4.2 各种款式、面料在着装人体中的表现 / 59

3.5 怎样画服饰配件 / 63

3.5.1 头饰 / 63

3.5.2 首饰 / 65

3.5.3 腰饰 / 67

3.5.4 手套与鞋子 / 67

3.5.5 包袋与其他 / 69

第4章 给时装画着色 / 71

4.1 了解色彩 / 72

4.1.1 色彩的属性 / 72

4.1.2 色彩的运用 / 76

4.2 怎样画面料 / 86

4.2.1 面料图案的表现 / 86

4.2.2 面料质地的表现 / 89

4.3 怎样给时装画上色 / 95

4.3.1 黑白灰表现技法 / 95

4.3.2 色彩湿画法的表现技法 / 101

4.3.3 色彩干画法的表现技法 / 102

4.3.4 色彩干湿综合的表现技法 / 104

4.4 作品欣赏 / 107

4.4.1 头像的上色 / 107

4.4.2 半身像的上色 / 108

4.4.3 全身像的上色 / 110

第5章 时装款式图的画法 / 111

5.1 什么是款式图 / 112

5.2 款式图的构成 / 113

5.3 画款式图的要点 / 115

5.3.1 比例 / 115

- 5.3.2 对称 / 116
- 5.3.3 线条 / 116
- 5.3.4 文字说明和面辅料小样 / 117
- 5.3.5 细节表达 / 118

5.4 画款式图的步骤 / 119

- 5.4.1 上装的画法 / 119
- 5.4.2 下装的画法 / 124

5.5 款式图手稿 / 127

- 5.5.1 电脑辅助款式图 / 127
- 5.5.2 手绘款式图 / 131

第6章 综合表现技法赏析 / 133

- 6.1 麦克笔的表现技法 / 134
- 6.2 色粉笔的表现技法 / 138
- 6.3 反白的表现技法 / 142
- 6.4 拼贴的表现技法 / 146
- 6.5 电脑辅助的表现技法 / 151

参考文献 / 156

第1章

什么是时装画

- 1.1 时装画的四种类型和用途
- 1.2 时装画工具与材料的准备
- 1.3 时装画的三种构图
- 1.4 时装画的基本步骤

1.1 时装画的四种类型和用途

本书是关于如何来画时装画的零起点教材，即便是没有任何服装设计基础的读者，想必“时装画”一词也并不陌生，顾名思义，“时装画”是以“时装”为题材和内容的绘画形式。

时装画分很多不同的形式，又有很多不同的用途。最基本的类型有时装插画（或称时装插图）、时装效果图、时装草图和时装款式图这四类，而且它们各自的形式与功能也是完全不同的。以下根据这些时装画的不同分类加以介绍。

1.1.1 时装插画

现代意义上的“时装”起源于查尔斯·弗雷德里克·沃斯（Charles Frederick Worth，如图1-1所示）所开启的时代。1858年，沃斯和一位瑞典衣料商奥托·博贝夫合伙，在巴黎的和平大街开设了“沃斯与博贝夫”时装店。这家自行设计、销售的时装店，标志着服装设计摆脱了宫廷沙龙，也跨出了乡间裁缝手工艺的局限，成为一门反映世界变幻的独特艺术——“时装”。1885年，珍妮·郎万在巴黎St-Honore市场（如图1-2所示）开设了第一家LANVIN服装工作坊，开始创立LANVIN品牌。1910年，香奈儿在巴黎开立了首家女帽店。后来，迪奥、

图1-1 查尔斯·弗雷德里克·沃斯

图1-2 19世纪末的法国巴黎St-Honore市场旧照

Prada等都成为时尚女性口中如数家珍的名字。香奈儿的女式裤装、迪奥的新风尚(如图1-3所示)。时间流淌过百年,人们记住了可可·香奈儿,记住了克里斯汀·迪奥,这些时尚大师,改变了百年时装的发展历史,点缀了人们的生活。

然而,在这些悠久的品牌背后,还有这样一些默默耕耘的艺术家,他们通过带有自身艺术风格的手绘,以时装插画的形式展现了时装设计大师们的创意与灵感。尤其在摄像技术尚未发达的20世纪早期,时装插画(如图1-4、图1-5所示)不仅是一种创意与灵感的展现,更是一种见证、一种记录,是时装插画大师们的丹青妙笔,使得一些设计永存于服装史并流传为经典。

图1-3 迪奥的“新风尚”

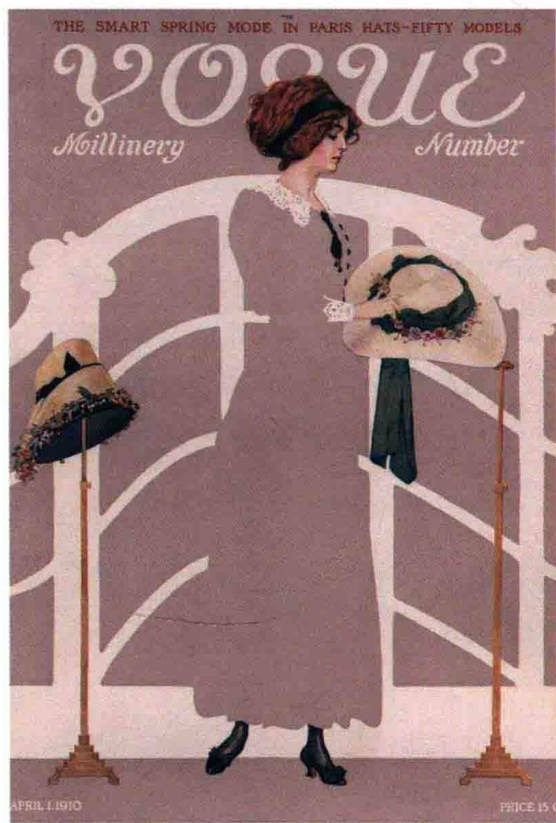

图1-4 1910's 的时装插画

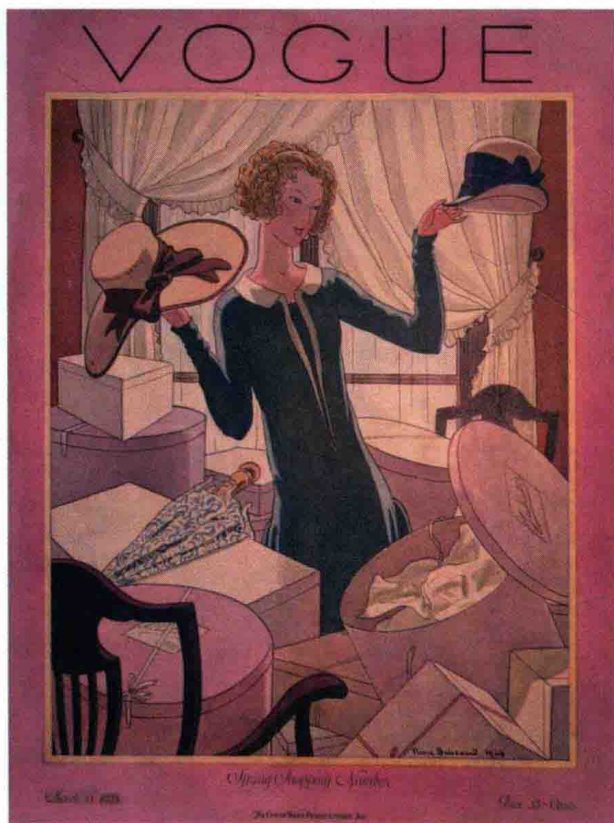

图1-5 1920's 的时装插画

此外,时装插画也是商业与艺术的完美结晶,它们始终是众多时尚杂志和平面媒体不可或缺的一部分。创立于1892年的老牌时尚杂志Vogue,以及随后的Harper's Bazaar等时尚杂志

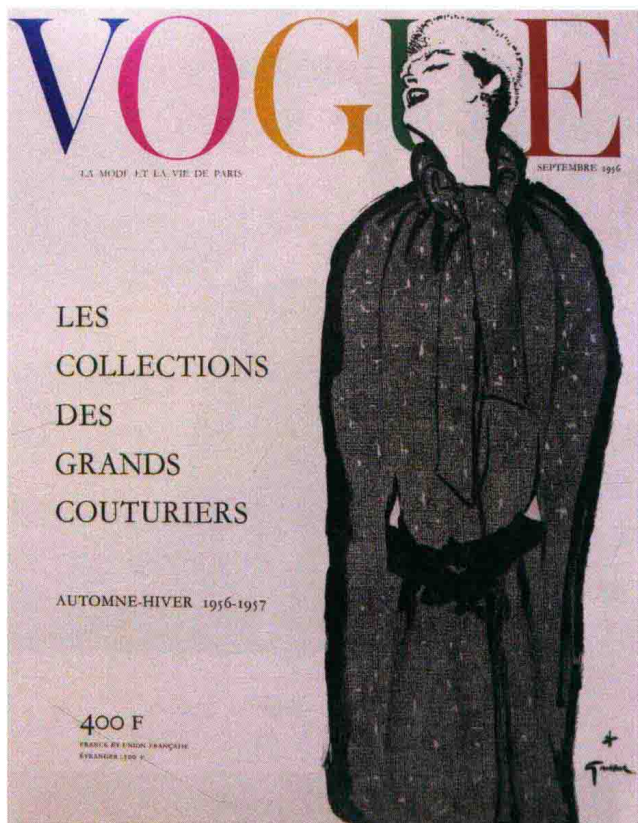

图1-6 1950's 勒内·格鲁瓦的作品

图1-7 勒内·格鲁瓦的时装插画

大牌，曾捧红了如J. C. 莱恩德克尔、勒内·格鲁瓦（其作品见图1-6、图1-7）等一大批知名的时尚插画家。因此，时装插画的作者往往不是时装设计师，而是受雇于时装品牌以及时尚杂志的画家、艺术家们。正因如此，画时装插图是时装画中最困难和最高层的，是画家对时尚的深刻理解和自我绘画艺术风格的完美结合，时装插画本身就是一门独立的艺术，画时装插图甚至可以成为艺术家的一门生存之道。

20世纪初至第二次世界大战之后的40年代和50年代，是时装插画发展的鼎盛时期，在当时它是一种主要的视觉表现形式，然而，随着新兴技术兴起，传统的手绘插画受到了摄影、电视等新兴传播媒介的严重入侵，其地位遭受到威胁，一度发展艰难。在21世纪的今天，人们对各种嘈杂的媒体轰炸感到厌倦，返璞归真地重新追求艺术原貌的时候，时装插画又迎来了它的第二个春天。人们开始意识到时装画中蕴含着摄影所不具有的价值——更加自主的创造性、更深刻的含义、更艺术化的作品。

正如一位时装插画家所说：“时装插画设计师不能松懈下来，因为人不可能永远走运，某种特定的风格只会得意于某个特定的年代，因此我们必须不断地拓宽思路、汲取灵感，让作品永远保持新鲜感和趣味性。”

在一百多年的时装插画历史中，既有乔治·巴比尔、保罗·伊里巴、海伦·德莱登、汤姆·普维斯、Eric、Erté、勒

内·格鲁瓦等一些早期的时装插画大师，他们的作品（如图1-8~图1-11所示）风格在现代看来或许有些陈旧，但其在现代时装插画史上的开山地位是无人可以替代的。还有克里斯汀·迪奥先生的“御用”时装插画大师克里斯汀·贝拉尔以及波普教父安迪·沃霍尔等人，他们见证了时装插画最为繁华的时代。更有大卫·唐顿、鲁本·托莱多、杰森·布鲁克斯、卡里姆·伊里亚之人的新晋时装插画家，他们的作品具有更多的现代元素，更富多样性，透露着戏谑、叛逆、优雅、奢华等多种风格。这些时装插画大师的作品如图1-12和图1-13所示。

时尚百年，一种情感。从时装插画里不但可以窥见百年之中具有代表性的时装插画大师的插画风格，更有他们的艺术历程、艺术追寻，我们甚至可以看到商业、艺术、文化等多种元素怎样在一位时装插画大师的作品中呈现。我们看到的不仅是艺术风格、绘画技巧，更会被凝结于其中的艺术精神与大师们的风骨所感动。

图1-8 乔治·巴比尔的时装插画

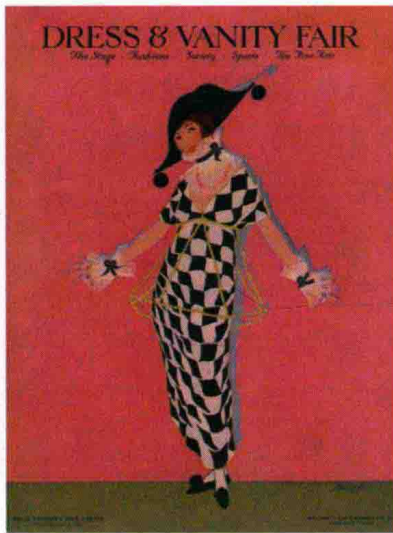

图1-9 海伦·德莱登的时装插画

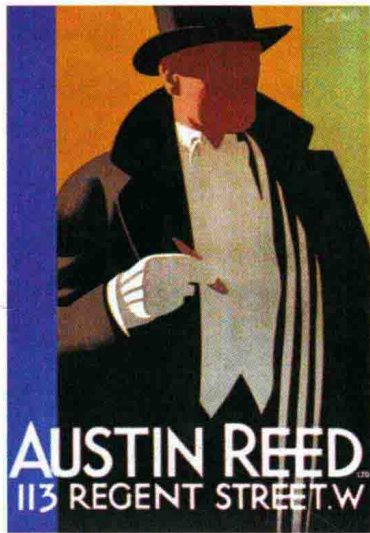

图1-10 汤姆·普维斯的时装插画

图1-11 Erté的时装插画

图1-12 大卫·唐顿的时装插画

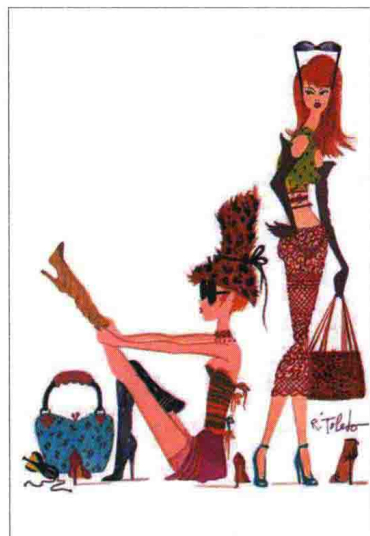

图1-13 鲁本·托莱多的时装插画

时装插图应该比时装本身、比着装模特更加典型，更能反映时装的风格、魅力与时代特征，因此更加充满生命力。一幅好的时装插图能把时装美的精髓与灵魂表现出来。

1.1.2 时装效果图

如果说时装插图是一种表现时尚情感的艺术形式的话，那么时装效果图则更像是一种工具，一位时装设计师未必需要画出足以让人欣赏的时装插图，但他必须能够熟练地通过时装效果图来呈现尚未制作出来的服装看起来会是怎么样的，因为时装效果图是表现服装设计意念的必需手段。赋予思想以相宜的形式是人类最一般的需要。想象的东西总是漂浮不定，转瞬即逝。要将“模糊”的想法、突现的灵感“固定”住，必须得运用某种相宜的形式。对于从事服装设计的人来说，时装效果图就是一种直观而有效的方法。

通过时装效果图，设计师可以表达他的设计思想，修正设计观念，消除思维中的模糊干扰，从而使未成型的设计想法得到表现。因此从某种角度上而言，时装效果图更写实、更具体、更具有说明性。总之，时装效果图就是表现某一具体服装的款式、结构、比例、色彩、面料，以及着装效果等一系列时装设计内容的视觉图画。在现代时装最开始的查尔斯·沃斯（其礼服效果图如图1-14、图1-15所示）时代，时装效果图就是以这样的形式呈现出来的。

要学会画时装效果图，最好具备一定的美术基本功，也就是造型与色彩的能力，素描、色彩、速写和默写训练，以及各种技法的训练都是获得美术基础的必要手段。当然，对于从来没有接受过美术训练的初学者而言，掌握时装效果图画法也并不是无从入手和遥不可及的目标，读者只需要跟着本书的教学进度，一步一步认真学习、理解和训练，相信一定会很快掌握时装效果图这个时装设计师的“必备工具”，这也是本书编著的首要目的。

此外，读者自己也可以对时装效果图的训练方法有一个阶段性的把握与转换。第一阶段：临摹，这是入门学习的最佳途径，在这个阶段，可以根据本书内容和教师示范进行临摹，尽快掌握其中的基本原理和技法，打下良好的基础。第二阶段：仿造，就是根据前期所掌握的原理

图1-14 1870's 沃斯的礼服效果图（一）

图1-15 1870's 沃斯的礼服效果图（二）

和方法,逐步尝试着自己构想和创造,例如画出一个自己设定姿态的人体,一套自己想象的时装等,如果读者能顺利完成这个阶段的学习,就已经初步掌握了这门技法。第三阶段:变异,这是一个提高和自我追求的阶段,就是在自身业已掌握的画法基础上,力求完善自己,超越他人,简单来说,就是做到“画得一手好时装效果图”。读者对自己的要求有多高,就能够画得有多好,甚至能够达到时装插画的水准!

就时装效果图的风格而言,主要有写实风格与装饰风格两种。

(1) 写实风格

就是按照时装设计完成后可以预见的“真实效果”进行描绘,所绘制的结果具有一种接近照片式的写实风格(如图1-16~图1-18所示)。需要的话,还可以结合一些特殊的时装效果图技法,以便节省时间。如采用照片剪辑、电脑设计、复印剪贴等,这些都是较为方便、快捷,且能达到良好效果的捷径。

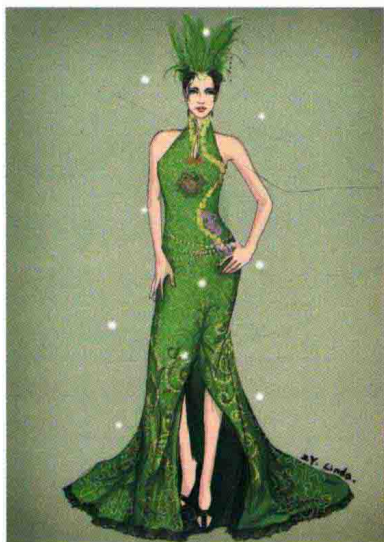

图1-16

图1-17

图1-18

图1-16 写实风格的时装效果图(一)

图1-17 写实风格的时装效果图(二)

图1-18 写实风格的时装效果图(三)

(2) 装饰风格

就是抓住时装设计构思的主题,将效果图按一定的形式美感进行适当地变形、夸张等艺术处理,将设计作品最后以装饰的形式表现出来(如图1-19~图1-21所示)。装饰风格的效果图不仅可以对时装的主题进行强调、渲染,还能将设计作品进行必要的美化。变形夸张的形式、风格、手法是多样的,设计者往往在设计时装作品时,对所设计作品的特点进行重点强调,可采用多种手段。通常,设计师所表现的时装效果图,多少带有一定的装饰性。

图1-19 装饰风格的时装效果图(一)

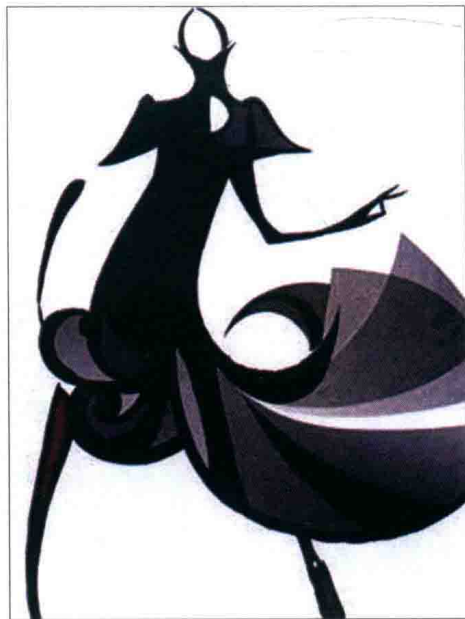

图1-20 装饰风格的时装效果图(二)

图1-21 装饰风格的时装效果图(三)

1.1.3 时装草图

时装设计是一项时间性相当强的工作,需要设计者在极短的时间内,迅速捕捉、记录设计构思。这种特殊条件使得这类时装画具有一定的概括性、快速性,而同时又必须让包括设计者在内的读者通过简洁明了的勾画、记录,读懂设计者的构思。一般来说,具有这些特性的时装画,便是时装设计草图(如图1-22所示)。

时装设计草图,可以在任何时间、任何地点,以任何工具,甚至简单到一支铅笔、一张纸便可以绘制了。通常,设计草图并不追求画面视觉的完整性,而是抓住时装的特征进行描绘。有时在简单勾勒之后,采用简洁的几种色彩粗略记录色彩构思;有时采用单线勾勒并结合文字说明的方法,记录设计构思、灵感,使之更加简便快捷。人物的勾勒往往省略或相当简单,即使勾勒人物,亦侧重某种动势以表现时装的动态预视效果,而省略人体的诸多细节(如图1-23所示)。

通过以上介绍,我们知道了时装设计草图并不以追求绘画形式的审美和技法为目的,而是旨在设计灵感的捕捉和视觉形象的表达,因此即便读者的绘画基础十分薄弱,也可以用自己习惯的方式表达设计构思和内容。而且,随着其他类型时装画的学习和训练的推进,必然会带动读者设计草图的勾画能力,读者也将能自然而然地信手画出一幅老练的设计草图来。

1.1.4 时装款式图

与前面介绍的三类时装画不同,画时装款式图更像是在绘制一款单件服装的平面图纸,而不像是绘画,也不需要画人体及其穿着效果。它就像是这款服装被平铺时所能看到的所有服装线条的组合,所以也称之为平面图,由正视图和背视图两部分组成,包括了这件时装的外部轮廓线、内部结构线、配件(如纽扣、拉链、气眼等)线条、褶皱线条等。因此,时装款式图就是为了绘制时装的详尽部件及其组成方式的图纸(如图1-24所示)。

通过图1-24所示案例,我们可以看出,款式图的绘制也需要一定的技法,体现一定的美

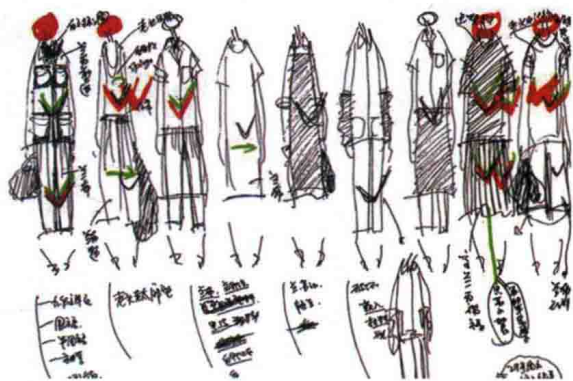

图1-22 时装设计草图(一)

图1-23 时装设计草图(二)