

时装画 精品课

服装设计效果图 手绘表现实用教程

QUALITY COURSE ON FASHION ILLUSTRATION

黄戈(H.G/GEER)编著

■ 附赠作者亲授教学视频

从基础技法到高阶渲染；
从细节刻画到整体服装表现；
掌握人体特点，明晰服装与人体的关系；
马克笔 + 水彩 + 彩铅，综合技法全解析，
探寻时尚插画师的成长之路。

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

时装画精品课

服装设计效果图手绘表现实用教程

*QUALITY COURSE ON
FASHION
ILLUSTRATION*

黄戈(H.G/GEER) 编著

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

时装画精品课：服装设计效果图手绘表现实用教程 /
黄戈编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.4
ISBN 978-7-115-47580-0

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第313435号

内 容 提 要

本书首先讲解了对时装画的基本认识，手绘工具的选择，以及时装画中的人体比例、结构、动态和着装规律，培养读者的基础打形能力，使其熟练掌握不同人体动态造型的表达方式；然后分析和详解了服装的结构，以及时装款式和细节的表现方法，并以马克笔和水彩两种不同的表达方式为主，全面解析了时装效果图的整体绘制过程和技巧，剖析了主流画材的绘画特点和绘画技法；最后讲解了时装画中配饰的绘画技法，帮助读者对时装画有更加完整的了解。

本书适合服装设计师、时尚插画师、时装爱好者和手绘初学者进行学习和临摹，同时也可以作为服装设计院校和服装培训机构的教学用书。

◆ 编 著 黄 戈 (H.G/GEER)

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>

天津市豪迈印务有限公司印刷

◆ 开本：889 × 1194 1/16

印张：15.5

2018 年 4 月第 1 版

字数：365 千字

2018 年 4 月天津第 1 次印刷

定价：99.00 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

目录

01

时装画的基本认识与手绘工具介绍 /007

1.1 时装画的起源和概述 /008

1.1.1 早期时装画 /008

1.1.2 20世纪时装画的发展 /009

1.2 时装画的分类 /010

1.2.1 时装草图 /010

1.2.2 时装设计图 /010

1.2.3 时装插画 /012

1.3 服装手绘常用工具 /014

1.3.1 马克笔 /014

1.3.2 水彩 /015

1.3.3 彩色铅笔 /019

1.3.4 起稿勾线工具 /019

1.3.5 纸类工具 /020

1.3.6 其他辅助工具 /021

1.3.7 数码技术 /022

02

时装画中的人体比例与结构表现 /025

2.1 时装画中的人体比例 /026

2.1.1 女性人体比例 /027

2.1.2 男性人体比例 /028

2.1.3 儿童人体比例 /029

2.2 头部和五官结构分析与手绘表现 /030

2.2.1 头部的比例与明暗关系 /030

2.2.2 眼部的塑造与明暗关系 /031

2.2.3 鼻子的塑造与明暗关系 /035

2.2.4 耳朵的塑造与明暗关系 /037

2.2.5 嘴巴的塑造与明暗关系 /039

2.2.6 发型的塑造与明暗关系 /042

2.3 四肢的结构分析与手绘表现 /046

2.3.1 手部的结构与明暗关系 /046

2.3.2 手部的造型表现 /047

2.3.3 手臂的结构与明暗关系 /050

2.3.4 手臂的造型表现 /052

2.3.5 腿部的结构与明暗关系 /055

2.3.6 腿部的造型表现 /056

2.3.7 足部的结构和明暗关系 /060

2.3.8 足部的造型表现 /061

03

时装画中的人体动态与着装表现 /065

3.1 影响人体动态的主要因素 /066

3.1.1 重心线 /066

3.1.2 中心线 /068

3.1.3 躯干的运动规律 /069

3.1.4 四肢的运动规律 /070

3.2 人体动态造型 /073

3.2.1 站姿人体动态造型 /073

3.2.2 坐姿人体动态造型 /079

3.3 人体动态与服装的关系 /082

3.3.1 人体与服装的关系 /082

3.3.2 人体与服装褶皱的关系 /086

3.3.3 人体动态与服装的搭配关系 /088

04

时装画中的服装款式与细节表现 /093

4.1 时装局部的结构分析与绘画表现 /094

4.1.1 领口 /094

4.1.2 袖口 /098

4.2 时装款式的绘画技法 /102

4.2.1 正装系列 /102

4.2.2 休闲装系列 /104

4.2.3 运动装系列 /108

4.2.4 服装款式图的不同角度 /110

4.2.5 服装款式图赏析 /113

4.3 面料和图案绘画技法 /117

4.3.1 条纹 /117

4.3.2 格纹 /118

4.3.3 动物皮纹 /119

4.3.4 印花 /121

05

时装画中的马克笔与水彩的综合表现 /123

5.1 马克笔手绘时装画整体表现 /124

5.1.1 纱质的表达方式 /125

5.1.2 丝绸的表达方式 /129

5.1.3 波点的表达方式 /134

5.1.4 条纹的表达方式 /138

5.1.5 格纹的表达方式 /143

5.1.6 皮草的表达方式 /148

5.1.7 皮革的表达方式 /154

5.2 水彩时装画整体表现 /158

5.2.1 丝绒的表达方式 /159

5.2.2 豹纹的表达方式 /163

5.2.3 千鸟格的表达方式 /169

5.2.4 针织的表达方式 /174

5.2.5 印花的表达方式 /180

5.2.6 蕾丝的表达方式 /185

5.2.7 牛仔的表达方式 /189

06

时装画中的配饰表现 /193

6.1 包的结构塑造与绘画技法 /194

6.1.1 包的品种 /194

6.1.2 包的结构分析 /196

6.1.3 包的绘画技法 /198

6.2 鞋的结构塑造与绘画技法 /202

6.2.1 鞋的种类 /202

6.2.2 鞋的结构分析 /205

6.2.3 鞋的绘画技法 /206

6.3 饰品的结构塑造与绘画技法 /210

6.3.1 项链绘制分析 /210

6.3.2 耳环绘制分析 /211

6.3.3 饰品的绘画技法 /211

6.4 服装配饰赏析 /215

07

作品赏析 /221

7.1 时装效果图赏析 /222

7.1.1 马克笔手绘时装效果图赏析 /222

7.1.2 水彩手绘时装效果图赏析 /241

7.2 时装插画赏析 /246

时装画精品课

服装设计效果图手绘表现实用教程

*QUALITY COURSE ON
FASHION
ILLUSTRATION*

黄戈(H.G/GEER) 编著

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

时装画精品课：服装设计效果图手绘表现实用教程 /
黄戈编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.4
ISBN 978-7-115-47580-0

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第313435号

内 容 提 要

本书首先讲解了对时装画的基本认识，手绘工具的选择，以及时装画中的人体比例、结构、动态和着装规律，培养读者的基础打形能力，使其熟练掌握不同人体动态造型的表达方式；然后分析和详解了服装的结构，以及时装款式和细节的表现方法，并以马克笔和水彩两种不同的表达方式为主，全面解析了时装效果图的整体绘制过程和技巧，剖析了主流画材的绘画特点和绘画技法；最后讲解了时装画中配饰的绘画技法，帮助读者对时装画有更加完整的了解。

本书适合服装设计师、时尚插画师、时装爱好者和手绘初学者进行学习和临摹，同时也可以作为服装设计院校和服装培训机构的教学用书。

◆ 编 著 黄 戈 (H.G/GEER)

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>

天津市豪迈印务有限公司印刷

◆ 开本：889 × 1194 1/16

印张：15.5

2018 年 4 月第 1 版

字数：365 千字

2018 年 4 月天津第 1 次印刷

定价：99.00 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

前言

P R E F A C E

正如很多热爱时尚的朋友一样，我从小的梦想就是成为享受赞誉和拥有绚丽生活的时装设计师。最终我的梦想成真了，我成为了时装设计师、时尚插画师。我认为在梦想与现实之间的桥梁是时装手绘，这也是成为时装设计师必须要掌握的技能。

时装设计行业是一个充满挑战与竞争的行业，掌握绘制专业的时装效果图的方法是必不可少的。当与客户见面、与打版师交流或应聘时装设计师职位时，能够徒手绘制出一幅漂亮的时装画手稿，一定会加分不少，令人眼前一亮，印象深刻。时装设计师的手绘功底能反映出这个设计师对产品的表现能力和对时尚潮流的审美、判断能力。手绘能力可能会影响到客户是否对产品下单，或是招聘公司对应聘者是否能够胜任这份工作的看法。

掌握绘制时装画的技能不只可以成为时装设计师，还可以成为专业的时尚插画师。时尚插画和时装设计又有着很多的不同，时装插画是时装画中的一个分支。时装插画师更多的是追求一种对时尚艺术的鉴赏和审美，讲究个人绘画风格，因为每个人对时尚的理解都不一样，所以绘制出的图也不一样。但这一切都是基于时装画的，是由时装画延伸出来的。每一位优秀的时尚插画师都需要经历从基础绘画到形成自我风格这样一个过程。

本书主要针对学习时装画的初学者，想要提高绘画技能、提升服装设计能力的朋友也可以参考。通过学习本书内容，并与实践相结合，读者朋友会逐步形成属于自己的绘画风格。希望本书能够引导读者深入学习时装绘画的方法，感受时装绘画给我们带来的美感和乐趣，发掘创作的灵感。

这本书是我编写的第一本书，历时半年多，为了让读者能够简单明了地学会绘制时装画，我精心绘制每一幅图片，用心编写每一段文字，内容精益求精，还认真准备了人体结构造型、手部和腿部绘制的方法，以及马克笔绘制皮革案例、马克笔绘制纱质案例和水彩笔绘制印花案例的18个近600分钟的教学视频供读者下载（扫描封底二维码即可获得下载方式，如果大家在阅读或使用过程中遇到任何与本书相关的技术问题或者需要什么帮助，可以发邮件至szys@ptpress.com.cn，编辑会尽力为大家解答）。

我平时除了偶尔到公司上班、每周执教5次自己网校的课程外，还要完成与品牌合作的商稿和商演，以及直播等，其余时间都用于完成这本书的编写。编写这本书的过程真的很辛苦，很感谢家人对我的支持和理解，特别感谢我的母亲，在我不常在公司的这段时间，为我打理、安排一切的公司事务；还要感谢出版社编辑对我耐心的指导和鼓励；感谢一直以来爱我、支持我的“粉丝”。最后还要感谢“黑粉”和“网络键盘侠”，你们的出现让我能够更清楚地知道自己还有很多的不足需要改进。如果没有你们的出现，我的内心也不会越来越强大。对于本书存在的问题和不足之处，恳请大家批评、指正。

黄戈 (H.G/GEER)

2017年6月12日

目录

01

时装画的基本认识与手绘工具介绍 /007

1.1 时装画的起源和概述 /008

1.1.1 早期时装画 /008

1.1.2 20世纪时装画的发展 /009

1.2 时装画的分类 /010

1.2.1 时装草图 /010

1.2.2 时装设计图 /010

1.2.3 时装插画 /012

1.3 服装手绘常用工具 /014

1.3.1 马克笔 /014

1.3.2 水彩 /015

1.3.3 彩色铅笔 /019

1.3.4 起稿勾线工具 /019

1.3.5 纸类工具 /020

1.3.6 其他辅助工具 /021

1.3.7 数码技术 /022

02

时装画中的人体比例与结构表现 /025

2.1 时装画中的人体比例 /026

2.1.1 女性人体比例 /027

2.1.2 男性人体比例 /028

2.1.3 儿童人体比例 /029

2.2 头部和五官结构分析与手绘表现 /030

2.2.1 头部的比例与明暗关系 /030

2.2.2 眼部的塑造与明暗关系 /031

2.2.3 鼻子的塑造与明暗关系 /035

2.2.4 耳朵的塑造与明暗关系 /037

2.2.5 嘴巴的塑造与明暗关系 /039

2.2.6 发型的塑造与明暗关系 /042

2.3 四肢的结构分析与手绘表现 /046

2.3.1 手部的结构与明暗关系 /046

2.3.2 手部的造型表现 /047

2.3.3 手臂的结构与明暗关系 /050

2.3.4 手臂的造型表现 /052

2.3.5 腿部的结构与明暗关系 /055

2.3.6 腿部的造型表现 /056

2.3.7 足部的结构和明暗关系 /060

2.3.8 足部的造型表现 /061

03

时装画中的人体动态与着装表现 /065

3.1 影响人体动态的主要因素 /066

3.1.1 重心线 /066

3.1.2 中心线 /068

3.1.3 躯干的运动规律 /069

3.1.4 四肢的运动规律 /070

3.2 人体动态造型 /073

3.2.1 站姿人体动态造型 /073

3.2.2 坐姿人体动态造型 /079

3.3 人体动态与服装的关系 /082

3.3.1 人体与服装的关系 /082

3.3.2 人体与服装褶皱的关系 /086

3.3.3 人体动态与服装的搭配关系 /088

04

时装画中的服装款式与细节表现 /093

4.1 时装局部的结构分析与绘画表现 /094

4.1.1 领口 /094

4.1.2 袖口 /098

4.2 时装款式的绘画技法 /102

4.2.1 正装系列 /102

4.2.2 休闲装系列 /104

4.2.3 运动装系列 /108

4.2.4 服装款式图的不同角度 /110

4.2.5 服装款式图赏析 /113

4.3 面料和图案绘画技法 /117

4.3.1 条纹 /117

4.3.2 格纹 /118

4.3.3 动物皮纹 /119

4.3.4 印花 /121

05

时装画中的马克笔与水彩的综合表现 /123

5.1 马克笔手绘时装画整体表现 /124

5.1.1 纱质的表达方式 /125

5.1.2 丝绸的表达方式 /129

5.1.3 波点的表达方式 /134

5.1.4 条纹的表达方式 /138

5.1.5 格纹的表达方式 /143

5.1.6 皮草的表达方式 /148

5.1.7 皮革的表达方式 /154

5.2 水彩时装画整体表现 /158

5.2.1 丝绒的表达方式 /159

5.2.2 豹纹的表达方式 /163

5.2.3 千鸟格的表达方式 /169

5.2.4 针织的表达方式 /174

5.2.5 印花的表达方式 /180

5.2.6 蕾丝的表达方式 /185

5.2.7 牛仔的表达方式 /189

06

时装画中的配饰表现 /193

6.1 包的结构塑造与绘画技法 /194

6.1.1 包的品种 /194

6.1.2 包的结构分析 /196

6.1.3 包的绘画技法 /198

6.2 鞋的结构塑造与绘画技法 /202

6.2.1 鞋的种类 /202

6.2.2 鞋的结构分析 /205

6.2.3 鞋的绘画技法 /206

6.3 饰品的结构塑造与绘画技法 /210

6.3.1 项链绘制分析 /210

6.3.2 耳环绘制分析 /211

6.3.3 饰品的绘画技法 /211

6.4 服装配饰赏析 /215

07

作品赏析 /221

7.1 时装效果图赏析 /222

7.1.1 马克笔手绘时装效果图赏析 /222

7.1.2 水彩手绘时装效果图赏析 /241

7.2 时装插画赏析 /246

01

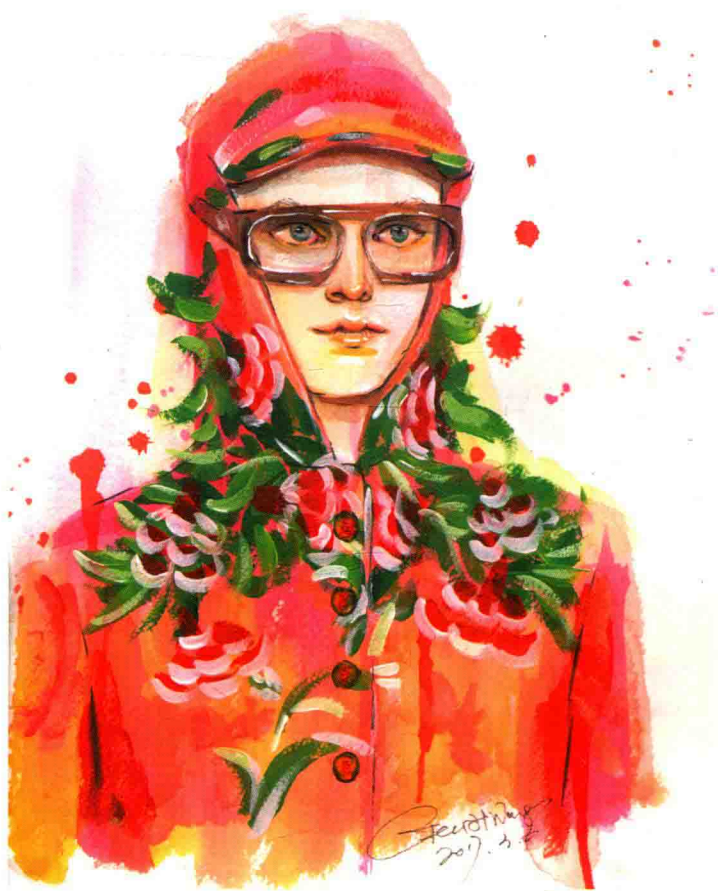
时装画

的基本认识与
手绘工具介绍

1.1 时装画的起源和概述

时装画从最初形成发展到今天已经有400多年的历史。最早以洞穴画、壁画及肖像画等形式来表现各个时代的服装演变。一直以来，艺术家们从服装和面料中获取灵感。时装画家描绘着不同时期的服装，宣传服装的同时也在宣扬各个时期的文化特点及各个时期的时装设计者。

时装画

1.1.1 早期时装画

时装画始于16世纪，人物服装图主要以雕刻、蚀刻或木刻的方式来表现。17世纪中期，画家温赛斯勒·霍勒（Wenceslaus Hollar）以其蚀刻作品描绘了当时的英国时装，风格上传承了早期时装的绘画特点。17世纪60年代，法国国王路易十四大力推崇带有时装画的杂志，最早的时装杂志出现。

18世纪中后期，法国的时装工业首次达到了顶峰。1838年，法国物理学家达盖尔发明了摄影技术。1907年，法国卢米埃尔兄弟发明了彩色摄影技术。在第二次世界大战前后，摄影技术基本取代了绘画的地位，时装绘画不可避免地受到了影响。

1.1.2 20世纪时装画的发展

20世纪初, 时装画只是作为时装的一种具有美学形式的附属品而存在。阿方斯·穆夏(Alphonse Mucha)和查尔斯·戴纳·吉布森(Charles Dana Gibson)都以画美女成名。他们的绘画对当时的时装影响深远。穆夏笔下的女性形象举止优雅。吉布森的“生活方式”插画塑造了独特的“吉布森女孩”形象, 成为一代年轻、时髦女性的象征。

1900~1910年的时装画风格是20世纪时装画发展的里程碑。最著名的当属俄裔画家埃尔泰(Erte, 笔名)。他与《Harper's Bazaar》(《时尚芭莎》)杂志签约, 完成了他想成为一名时装画画家的梦想。

对时装界最具影响的两位女性分别是嘉布里尔·可可·香奈儿(Gabrielle Coco Chanel)和玛德琳·维奥娜(Madame Vionnet)。随着20世纪20年代艺术作品与时装向简约、棱角分明、线条化方向发展, 时装画中的时装人物也发生了改变。

20世纪30年代, 时装画回归到较为实际的女性形象, 绘画线条变得柔和并且富有质感。

20世纪40年代, 时装画风格延续了该世纪30年代的浪漫主义风格。

20世纪50年代, 是发展和物质富足的时代。电影和电视中的精彩描述反映了当时人们的丰富生活。

20世纪60年代, 青少年文化成为主流, 时尚理念不断年轻化, 人们更加追求自由。人物姿态由端正、矜持变得活泼、可爱。

20世纪70年代, 摄影仍然占据时装杂志及广告的统治地位。新的时装画画师受到波普艺术和迷幻艺术的影响, 时装画的特色是色彩丰富、花式浓重。

一种完全不同于以往的新风格在20世纪80年代出现, 时装画卷土重来。宽大的人物肩部、突兀的尖角造型潮流装束正需要当时的时装画画师来表现。模特妆容富于表现力, 人物姿态戏剧化。

20世纪末, 电脑制作图片与数码技术丰富了时装画, 使时装画更真实地回归城市生活中, 时装画不再只聚焦在完美无瑕的模特身上, 而开始延伸至对普通人们的生活表现上。

时装画

1.2 时装画的分类

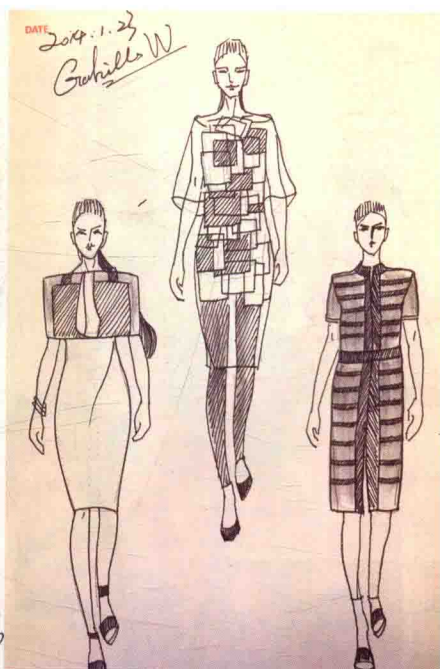
1.2.1 时装草图

时装草图分为：时装速写和设计草图两种。

时装速写和设计草图，往往是抽象的、具有活跃感的，甚至是没有完成的作品。它们主要用于设计者快速记录最初的构思或捕捉瞬间的灵感，它可以在任何时间、地点，以任何工具随手呈现出设计者脑中的构思或设计，并不追求画面的完整性和一些细节。通常会在时装草图旁边配上一些文字进行描述，或者记录一些灵感来源和色彩搭配。多数草图是按设计者自己独特的风格快速绘制的，其目的在于传递一种情绪或态度，超出视觉上所指的时装。

时装速写

设计草图

1.2.2 时装设计图

时装设计图分为：时装设计效果图、时装款式工业制图和时装打版裁剪图3种。

◎ 时装设计效果图

时装设计效果图可以更加完整、具体地表现时装设计师的作品，全方位地展示时装的款式、整体搭配、色彩搭配、服装细节及配饰搭配等，同时传达时装设计师想表达的情感和设计理念。

