



从零开始 时装画手绘表现技法

张静 / 编著

时装画中人体躯干与头部的表现

时装画中的人体结构线

马克笔的单色 / 叠色 / 勾线处理技法

上装 / 裙装 / 裤装 / 童装的结构款式图

衣领 / 门襟 / 衣袖 / 下摆 / 口袋的款式造型

垂褶 / 抽褶 / 压褶 / 折叠褶 / 螺旋褶的表现

18种服装面料的质感表现

6种配饰表现

A/T/O/Y/X/H型的服装廓形表现

通勤装 / 学院装 / 街头装 / 度假装

/ 宴会装的场合表现

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

从零开始 时装画手绘表现技法



人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

时装画手绘表现技法 / 张静编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2017.11
(从零开始)
ISBN 978-7-115-46082-0

I. ①时… II. ①张… 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208933号

内 容 提 要

手绘是服装设计师的基本功,同时也是服装学习者的薄弱环节。不够标准的人体会让时装画上的人物看上去摇摇欲坠,不精致的五官会让效果图平淡无奇,不熟练的上色技法会让服装面料黯然失色,唯有面面俱到才能让笔下的时装效果图大放异彩。本书的目的就在于帮助读者解决以上的问题,让服装手绘者妙笔生花,让纸上的模特呼之欲出。

本书共分为7章。第1章,引导读者了解什么是时装画,并寻找绘画的灵感;第2章,详细介绍了时装画的手绘工具——马克笔的使用技法;第3章,作者从人体骨骼结构、四肢、躯干和五官方面入手,讲解了时装画的人体表现;第4章则讲解了各式服装款式图的结构;第5章逐步分析了服装与人体的关系,对服装局部的造型表现进行了细致讲解;第6章详细地讲解了不同面料的绘制技法,图案及配饰的表现技法;第7章通过11个案例分析,让读者更加明确时装画的整体绘画过程。

本书讲解清晰易懂,适合服装设计初学者、服装设计专业的学生及广大时装爱好者阅读,也可作为服装设计院校及相关培训机构的教材。

-
- ◆ 编 著 张 静
责任编辑 王 铁
责任印制 陈 彝
 - ◆ 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>
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10.5 2017年11月第1版
字数: 402千字 2017年11月北京第1次印刷
-

定价: 49.80元

读者服务热线: (010)81055296 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 Contents

Chapter 01

时装画入门

- 1.1 时装画的概述 8
- 1.2 时装画的发展 10
- 1.3 时装画的分类 11
 - 1.3.1 时装设计草图 11
 - 1.3.2 时装效果图 12
 - 1.3.3 时装结构图 13
 - 1.3.4 时装插画 14
- 1.4 时装画的风格特点 15
 - 1.4.1 写实风格 15
 - 1.4.2 速写风格 16
 - 1.4.3 装饰风格 17
- 1.5 学习绘制时装画 18
 - 1.5.1 通过视觉资料学习 18
 - 1.5.2 临摹 19
 - 1.5.3 收集素材 23

Chapter 02

认识马克笔

- 2.1 马克笔工具介绍 25
 - 2.1.1 马克笔的分类 25
 - 2.1.2 马克笔的笔头结构 26
 - 2.1.3 马克笔的笔触表现 26
 - 2.1.4 其他辅助绘画工具 27
- 2.2 马克笔的渲染技法 29
 - 2.2.1 分层渲染 29
 - 2.2.2 单色渲染 30
 - 2.2.3 阴影渲染 31
- 2.3 马克笔的色彩表现 32
 - 2.3.1 色彩的基础知识 32
 - 2.3.2 服装效果图的配色 33

Chapter 03

时装画人体的表现

- 3.1 人体躯干 36
 - 3.1.1 人体骨骼结构 36
 - 3.1.2 人体结构比例 37
 - 3.1.3 人体动态 40
 - 3.1.4 人体上色表现 43
- 3.2 头部与五官 44
 - 3.2.1 头部透视和结构 44
 - 3.2.2 眼睛 45
 - 3.2.3 鼻子 47
 - 3.2.4 耳朵 49
 - 3.2.5 嘴巴 51
 - 3.2.6 头像 52
 - 3.2.7 发型 53
 - 3.2.8 头部上色 54
 - 3.2.9 手臂 55
 - 3.2.10 手 58
 - 3.2.11 腿 60
 - 3.2.12 脚 61



Chapter
04

服装款式图 结构讲解

- 4.1 服装人体结构线 64
 - 4.1.1 服装比例与结构线 64
 - 4.1.2 人体结构辅助线 65
- 4.2 上装款式图结构讲解 65
 - 4.2.1 上装款式图绘制 66
 - 4.2.2 多款上装款式图欣赏 68
- 4.3 裙装款式图结构讲解 70
 - 4.3.1 裙装款式图绘制 70
 - 4.3.2 多款裙装款式图欣赏 71
- 4.4 裤装款式图结构讲解 76
 - 4.4.1 裤装款式图绘制 76
 - 4.4.2 多款裤装款式图欣赏 77
- 4.5 童装款式图结构讲解 79
 - 4.5.1 童装款式图绘制 79
 - 4.5.2 多款童装款式图欣赏 80



Chapter
05

服装与人体的 关系

- 5.1 局部款式造型表现 84
 - 5.1.1 衣领 84
 - 5.1.2 门襟 86
 - 5.1.3 衣袖 87
 - 5.1.4 下摆 92
 - 5.1.5 口袋 94
- 5.2 褶皱表现 96
 - 5.2.1 垂褶 96
 - 5.2.2 抽褶 97
 - 5.2.3 压褶 97
 - 5.2.4 折叠褶 98
 - 5.2.5 螺旋褶 98
- 5.3 人体着装表现 99

Chapter 06

服饰质感的表现

6.1 服装面料质感表现	103
6.1.1 薄纱面料	103
6.1.2 亚麻面料	103
6.1.3 毛呢面料	104
6.1.4 牛仔面料	104
6.1.5 针织面料	104
6.1.6 条纹面料	105
6.1.7 波点图案面料	105
6.1.8 花卉图案面料	106
6.1.9 印花面料	106
6.1.10 蕾丝面料	107
6.1.11 巴宝莉经典格纹面料	107
6.1.12 苏格兰格纹面料	107
6.1.13 皮质方格纹面料	108
6.1.14 鳄鱼皮面料	108
6.1.15 虎纹面料	109
6.1.16 蛇纹面料	109
6.1.17 豹纹面料	110
6.1.18 皮草面料	110
6.2 图案表现	110
6.2.1 认识图案	111
6.2.2 图案的分类	112
6.3 配饰表现	114
6.3.1 帽子	114
6.3.2 围巾	115
6.3.3 眼镜	117
6.3.4 包包	118
6.3.5 鞋子	119
6.3.6 首饰	121

Chapter 07

时装画综合实战

7.1 服装廓形表现	124
7.1.1 A型	124
7.1.2 T型	129
7.1.3 O型	133
7.1.4 Y型	137
7.1.5 X型	141
7.1.6 H型	145
7.2 着装场合表现	149
7.2.1 通勤装	149
7.2.2 学院装	153
7.2.3 街头装	157
7.2.4 度假装	161
7.2.5 宴会装	165



从零开始 时装画手绘表现技法



人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

时装画手绘表现技法 / 张静编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2017.11
(从零开始)
ISBN 978-7-115-46082-0

I. ①时… II. ①张… 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208933号

内 容 提 要

手绘是服装设计师的基本功,同时也是服装学习者的薄弱环节。不够标准的人体会让时装画上的人物看上去摇摇欲坠,不精致的五官会让效果图平淡无奇,不熟练的上色技法会让服装面料黯然失色,唯有面面俱到才能让笔下的时装效果图大放异彩。本书的目的就在于帮助读者解决以上的问题,让服装手绘者妙笔生花,让纸上的模特呼之欲出。

本书共分为7章。第1章,引导读者了解什么是时装画,并寻找绘画的灵感;第2章,详细介绍了时装画的手绘工具——马克笔的使用技法;第3章,作者从人体骨骼结构、四肢、躯干和五官方面入手,讲解了时装画的人体表现;第4章则讲解了各式服装款式图的结构;第5章逐步分析了服装与人体的关系,对服装局部的造型表现进行了细致讲解;第6章详细地讲解了不同面料的绘制技法,图案及配饰的表现技法;第7章通过11个案例分析,让读者更加明确时装画的整体绘画过程。

本书讲解清晰易懂,适合服装设计初学者、服装设计专业的学生及广大时装爱好者阅读,也可作为服装设计院校及相关培训机构的教材。

-
- ◆ 编 著 张 静
责任编辑 王 铁
责任印制 陈 彝
 - ◆ 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>
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10.5 2017年11月第1版
字数: 402千字 2017年11月北京第1次印刷
-

定价: 49.80元

读者服务热线: (010)81055296 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

关于马克笔的手绘表现

随着时代的发展与艺术的进步,手绘效果图越来越受到广大设计人员的青睐,而马克笔手绘表现是最直接、最快速的表现方法。在时装效果图设计中,手绘表现是相关专业和相关从业者必备的基本技能之一,在现代的艺术设计中有着不可替代的作用和意义。

本书的编写目的

时装是个很有发展前景的行业,如今已有很多读者向往成为一名专业的时装插画师和设计师,而时装效果图就是时装设计师和插画师入门的必经之路。

本书属于时装设计师的入门教程,在经过一系列的学习之后,读者可以全面系统地了解时装行业,并学习时装知识以及相关知识的拓展认知。本书以服装设计为目的,从初学者的角度出发,通过马克笔的不同笔触、配色等对马克笔时装效果图进行综合地讲解,力求全方位、多角度地展示马克笔时装效果图的技法表现。

不仅如此,本书还有一大目的是使广大读者了解马克笔手绘效果图的表现技法和表现步骤,从而清楚地认识到如何把设计思维转化为表现手段,如何灵活地、系统地、形象地进行手绘表达。

本书定位

- (1) 各大高校时装设计专业在校学生的马克笔手绘教材。
- (2) 各大培训机构马克笔时装手绘教材。
- (3) 美术业余爱好者、马克笔手绘爱好者的自学教材。
- (4) 时装公司、时装工作室以及相关从业者的参考用书。

本书优势

1. 全面的知识讲解

本书内容全面,案例丰富,直击时装画手绘技法核心、精髓。时装画手绘是一门入门易、精通难的课程,没有一个长时间的练习和对服装与人体关系的理解,是画不出有深度、有技术含量的优秀作品图的。本书围绕如何有效地学习时装设计手绘效果图,由浅入深,从了解时装画、基本的绘画技法表现、绘画工具的认识、人体结构及动态表现到时装画着装人体的步骤分解、马克笔技法的综合表现等,提供严谨的技法理论知识和高效的绘画技巧学习。

2. 丰富的案例实战教学

打破常规同类书籍中的内容形式,本书更加注重实例的练习,包括时尚女装款式,时尚男装款式,服装色彩配色,不同场合着装,局部五官、手臂、手、腿部、足部、发型、面料质感表现,装饰物质感表现,局部服装造型表现,人体比例,人体重心,人体模特等多种实战练习。作者根据自己的绘画经验,结合丰富的时装画手绘者的经验对时装画手绘进行深入分析,运用大量的范例,为读者提供正确的绘画知识,从而轻松掌握时装画绘画的方法和技巧。

3. 多样的技法表现

本书时装手绘表现技法全面,采用马克笔的单色处理技法、叠色处理技法、勾线处理技法等多种表现方法。

4. 超值的学习套餐

精美的版式、丰富的学习内容,是时装马克笔手绘最优先的选择。

本书作者

本书由张静编著,具体参加编写和资料整理的有:陈志民、李红萍、陈云香、陈文香、陈军云、彭斌全、林小群、钟睦、张小雪、罗超、李雨旦、孙志丹、何辉、彭蔓、梅文、毛琼健、刘里锋、朱海涛、李红术、马梅桂、胡丹、何荣、张静玲、舒琳博等。由于作者水平有限,书中错误、疏漏之处在所难免。在感谢您选择本书的同时,也希望您能够把对本书的意见和建议告诉我们。

作者邮箱:lushanbook@qq.com

读者QQ群:327209040

Chapter 01

时装画入门

- 1.1 时装画的概述 8
- 1.2 时装画的发展 10
- 1.3 时装画的分类 11
 - 1.3.1 时装设计草图 11
 - 1.3.2 时装效果图 12
 - 1.3.3 时装结构图 13
 - 1.3.4 时装插画 14
- 1.4 时装画的风格特点 15
 - 1.4.1 写实风格 15
 - 1.4.2 速写风格 16
 - 1.4.3 装饰风格 17
- 1.5 学习绘制时装画 18
 - 1.5.1 通过视觉资料学习 18
 - 1.5.2 临摹 19
 - 1.5.3 收集素材 23

Chapter 02

认识马克笔

- 2.1 马克笔工具介绍 25
 - 2.1.1 马克笔的分类 25
 - 2.1.2 马克笔的笔头结构 26
 - 2.1.3 马克笔的笔触表现 26
 - 2.1.4 其他辅助绘画工具 27
- 2.2 马克笔的渲染技法 29
 - 2.2.1 分层渲染 29
 - 2.2.2 单色渲染 30
 - 2.2.3 阴影渲染 31
- 2.3 马克笔的色彩表现 32
 - 2.3.1 色彩的基础知识 32
 - 2.3.2 服装效果图的配色 33

Chapter 03

时装画人体的表现

- 3.1 人体躯干 36
 - 3.1.1 人体骨骼结构 36
 - 3.1.2 人体结构比例 37
 - 3.1.3 人体动态 40
 - 3.1.4 人体上色表现 43
- 3.2 头部与五官 44
 - 3.2.1 头部透视和结构 44
 - 3.2.2 眼睛 45
 - 3.2.3 鼻子 47
 - 3.2.4 耳朵 49
 - 3.2.5 嘴巴 51
 - 3.2.6 头像 52
 - 3.2.7 发型 53
 - 3.2.8 头部上色 54
 - 3.2.9 手臂 55
 - 3.2.10 手 58
 - 3.2.11 腿 60
 - 3.2.12 脚 61



Chapter 04

服装款式图 结构讲解

4.1 服装人体结构线	64
4.1.1 服装比例与结构线	64
4.1.2 人体结构辅助线	65
4.2 上装款式图结构讲解	65
4.2.1 上装款式图绘制	66
4.2.2 多款上装款式图欣赏	68
4.3 裙装款式图结构讲解	70
4.3.1 裙装款式图绘制	70
4.3.2 多款裙装款式图欣赏	71
4.4 裤装款式图结构讲解	76
4.4.1 裤装款式图绘制	76
4.4.2 多款裤装款式图欣赏	77
4.5 童装款式图结构讲解	79
4.5.1 童装款式图绘制	79
4.5.2 多款童装款式图欣赏	80



Chapter 05

服装与人体的 关系

5.1 局部款式造型表现	84
5.1.1 衣领	84
5.1.2 门襟	86
5.1.3 衣袖	87
5.1.4 下摆	92
5.1.5 口袋	94
5.2 褶皱表现	96
5.2.1 垂褶	96
5.2.2 抽褶	97
5.2.3 压褶	97
5.2.4 折叠褶	98
5.2.5 螺旋褶	98
5.3 人体着装表现	99

Chapter 06

服饰质感的表现

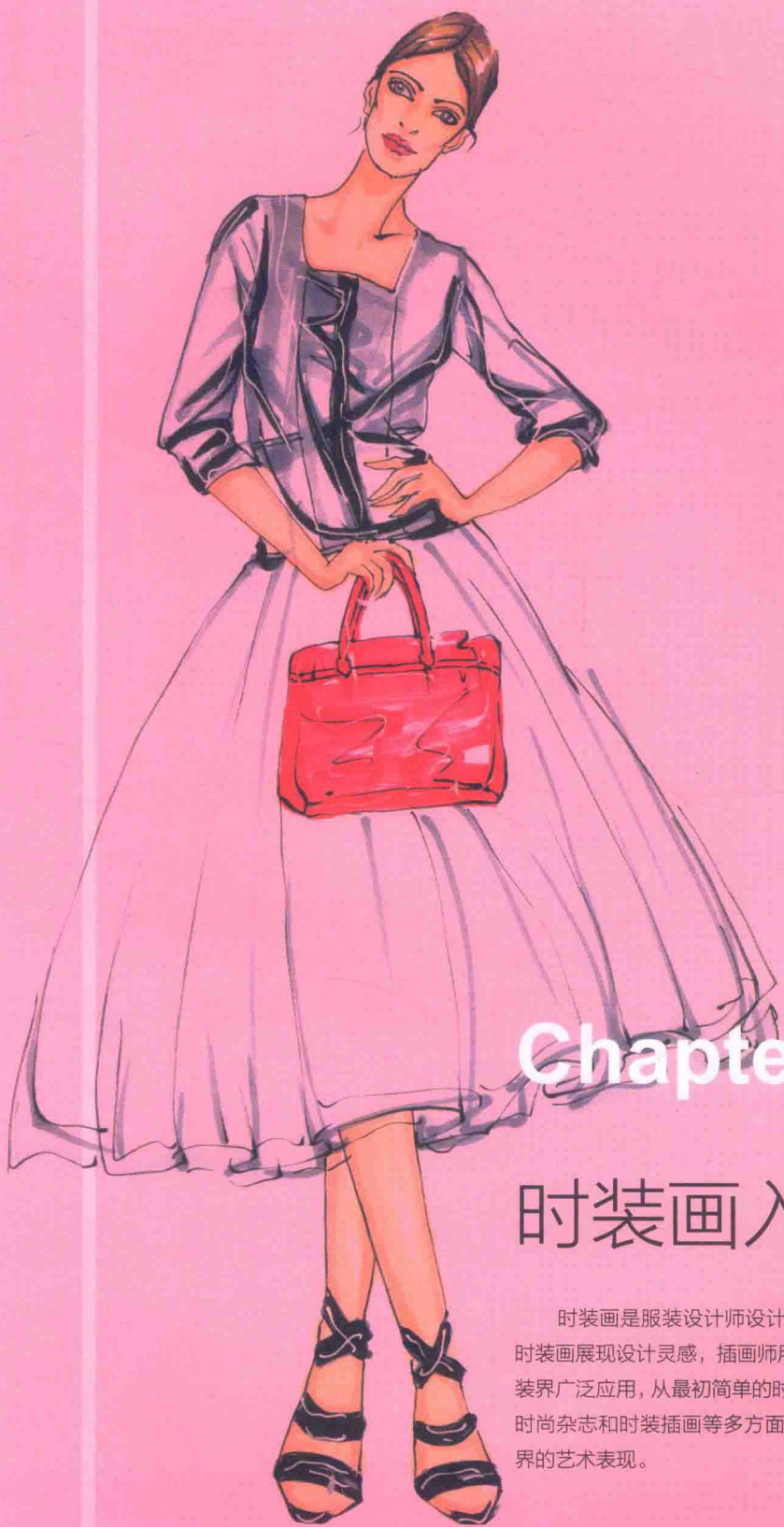
6.1 服装面料质感表现	103
6.1.1 薄纱面料	103
6.1.2 亚麻面料	103
6.1.3 毛呢面料	104
6.1.4 牛仔面料	104
6.1.5 针织面料	104
6.1.6 条纹面料	105
6.1.7 波点图案面料	105
6.1.8 花卉图案面料	106
6.1.9 印花面料	106
6.1.10 蕾丝面料	107
6.1.11 巴宝莉经典格纹面料	107
6.1.12 苏格兰格纹面料	107
6.1.13 皮质方格纹面料	108
6.1.14 鳄鱼皮面料	108
6.1.15 虎纹面料	109
6.1.16 蛇纹面料	109
6.1.17 豹纹面料	110
6.1.18 皮草面料	110
6.2 图案表现	110
6.2.1 认识图案	111
6.2.2 图案的分类	112
6.3 配饰表现	114
6.3.1 帽子	114
6.3.2 围巾	115
6.3.3 眼镜	117
6.3.4 包包	118
6.3.5 鞋子	119
6.3.6 首饰	121

Chapter 07

时装画综合 实战

7.1 服装廓形表现	124
7.1.1 A型	124
7.1.2 T型	129
7.1.3 O型	133
7.1.4 Y型	137
7.1.5 X型	141
7.1.6 H型	145
7.2 着装场合表现	149
7.2.1 通勤装	149
7.2.2 学院装	153
7.2.3 街头装	157
7.2.4 度假装	161
7.2.5 宴会装	165





Chapter 01

时装画入门

时装画是服装设计师设计服装的手稿，也是一种插画艺术。设计师用时装画展现设计灵感，插画师用时装画表达艺术审美。如今，时装画已被服装界广泛应用，从最初简单的时装效果图扩展到现在的服装广告、宣传海报、时尚杂志和时装插画等多方面，从一种简单的效果图形式发展成一种服装界的艺术表现。

1.1 时装画的概述

时装画是以绘画作为基本手段，通过丰富的艺术处理方法来体现服装设计的造型和整体气氛的一种艺术形式。时装画是多元化、多重性的，从艺术的角度来说，它强调绘画功夫、艺术感；从设计的角度来说，它只是表达设计意图的一个手段。

时装画也称为服装画，其主体是服装的结构、面料的质地，以突出设计的重点。时装画可借鉴其他艺术来达到更好的艺术形式美。

时装画是服装制作的蓝图，具有时装广告宣传和信息交流功能；是设计师收集素材、记录款式的一种最简单的手段，也是独特的艺术作品。

时装画具有科学性、商业性和艺术性的特点。

时装画也可以分为两大类：一是实用类服装画，主要是为服装款式从设计到剪裁、缝制的预想图，如图 1-1 所示；二是艺术类时装画，也叫欣赏类时装画，主要是时装插画、服装广告宣传画和民俗时装画，如图 1-2 所示。



图 1-1



图 1-2

1.2 时装画的发展

早在 16 世纪，已有出版社开始刊登反映不同地区时装文化变迁的插画。从 1520 年到 1610 年，有超过 200 幅表现不同时装形象的版画、木刻画出版，而这些艺术手法就是早期插画的表现方式。

1672 年，最早的时尚类刊物《Le Mercure Galant》诞生，此时法国女人穿衣服的方式开始影响整个欧洲。在摄影术尚未被发明的时代，插画满足了女人对时尚的渴望，那些最新、最抢手的服装通过插画被更多人分享，而那个时代的插画则承担了复制与传播服装的责任。18 世纪末到 19 世纪初，插画获得了更广阔的天地，正如 Monet 的名作《花园里的女人》一样，印象派画家也开始热衷于绘画女人们穿着不同时装的形象。

20 世纪初，时装插画不再是时装业的“灰姑娘”，而成为了时尚本身，高端时装杂志培育了大量专业插画师。1867 年创刊的《Harper's BAZAAR》中大量使用插画作为杂志作品，创作了无数惊艳作品。到了 20 世纪中叶，从 CoCo Chanel 到 Christian Dior，设计师们都开始画时装插画，后来插画又轻易地转变为成功的商业艺术。

正如 Prada 2002 年秋冬广告以 1937 年 BAZAAR 上刊登的插画师 Jean Cocteau 手绘的 Madame Grs 裙装为灵感一样，如今时装插画不再只是杂志插图或者设计效果图，而是成为了知名广告灵感来源、大牌设计的跨界合作、火热单品的行销设计。毫无疑问，21 世纪的时尚江湖插画师们早已坐稳他们的半壁江山。

不管科技与技术如何超前发展，时装画始终是“画”，也始终保持着画的艺术性，如图 1-3 所示。



图 1-3

1.3 时装画的分类

根据绘画目的,可以把时装画分为四类:一是时装设计草图;二是时装效果图;三是时装结构图;四是时装插画。

1.3.1 时装设计草图

用简洁的线条,快速捕捉并记录设计师的灵感和构思,不追求画面视觉的完整性,着重于服装款式和效果方面。

有时在简单勾勒之后,采用几种简洁的色彩记录色彩构思;有时采用单线勾勒并加以文字说明,使之更加简便快捷。人物的勾勒尽管相当简单,但侧重于表现时装的动态效果,如图 1-4 所示。



图 1-4