

时装画 精品课

服装设计效果图 速写与表现实用教程

QUALITY COURSE ON FASHION ILLUSTRATION

大鸽小少爷（时尚绘）著

理解时装速写与时装效果图的关系；
强化时装速写训练，提升时装画表现力；
解析时装速写秘诀，构造富有创造力的时装画效果。

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

时装画精品课

服装设计效果图速写与表现实用教程

*QUALITY COURSE ON
FASHION
ILLUSTRATION*

大鸽小少爷(时尚绘)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：服装设计效果图速写与表现实用教程 / 大鸽小少爷 (时尚绘) 著. — 北京：人民邮电出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-115-49343-9

I. ①时… II. ①大… III. ①服装设计—速写技法—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第212560号

内 容 提 要

本书是一本关于速写的系统学习教程,详细地讲述了人物速写的训练方法,着重于时装画的人物形象的表达,在讲解纸面描绘技法的同时,更深层次地阐述了速写绘画的原理,从而让读者真正吸收并学以致用。

书中首先介绍了速写的概念和常用的练习工具;然后讲解了速写训练中需要掌握的关键要领,这也是实践的理论基础;最后将理论付诸实践,通过示范案例使读者从绘画过程中快速地学习和掌握速写的技法。

本书可作为服装设计院校师生的教材,也可作为插画、动漫及绘画爱好者的培训教材。

请记住,速写训练是让作品生动而富有魅力的有效手段!

-
- ◆ 著 大鸽小少爷 (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>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 15.5
字数: 403 千字 2018 年 12 月第 1 版
印数: 1—3 000 册 2018 年 12 月北京第 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

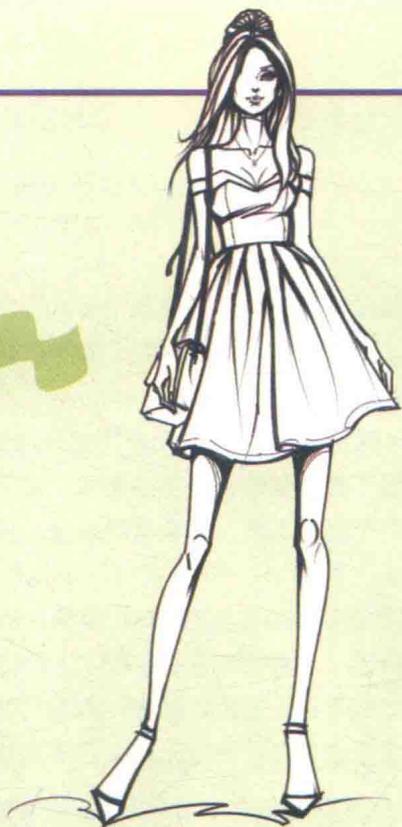
广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

目录

01

速写概论 /007

- 1.1 认识速写 /008
  - 1.1.1 速写概念 /008
  - 1.1.2 速写分类 /008
- 1.2 速写的意义和作用 /013
- 1.3 时装画速写 /015

02

速写工具的使用 /019

- 2.1 铅笔 /020
- 2.2 墨水笔 /022
- 2.3 其他画笔工具 /023

03

人体的构造 /025

- 3.1 人体基本比例 /026
- 3.2 人体基本构造 /030
  - 3.2.1 骨骼肌肉概念 /030
  - 3.2.2 人体的组合概念 /032
  - 3.2.3 人体外形特征 /035

04

人物动态表现 /039

- 4.1 人体动态 /040
  - 4.1.1 人体三线（中心线、重心线、动态线） /043
  - 4.1.2 人体的体块变化 /044
  - 4.1.3 动态趋势 /047

- 4.1.4 动态中的平衡 /047
- 4.2 人物动态 /050
  - 4.2.1 认识人物动态 /050
  - 4.2.2 人物动态的观察方法 /051
- 4.3 人体透视分析与表现 /053
  - 4.3.1 透视要素 /054
  - 4.3.2 人体不同透视现象分析 /055
  - 4.3.3 常见人物透视速写表现 /063
- 4.4 常用动态描绘 /066

05

基本的服装常识 /085

- 5.1 对服装的理解 /086
  - 5.1.1 服装的基本常识 /087
  - 5.1.2 一般服装的细节与结构常识 /089
- 5.2 着装状态的形象特征 /092
- 5.3 常用的衣褶表现形式 /095
- 5.4 服装的速写练习 /101

06

速写原理与方法 /107

- 6.1 记忆 /108
- 6.2 绘画素养 /110
- 6.3 常用的速写三步曲 /112
  - 6.3.1 写生 /115
  - 6.3.2 回忆、记忆、默写、临摹 /117
  - 6.3.3 尝试、创新、突破 /120
- 6.4 速写的基本方法 /123
  - 6.4.1 整体 /123
  - 6.4.2 快速 /124
  - 6.4.3 概括 /126
  - 6.4.4 取舍 /127
  - 6.4.5 简化 /129
  - 6.4.6 夸张 /130

07

速写训练 /135

7.1 速写技法要素和表现形式 /136

7.1.1 速写技法要素 /137

7.1.2 速写表现形式 /138

7.2 速写描绘综合训练 /146

7.2.1 头部速写训练 /146

7.2.2 着装躯干速写训练 /150

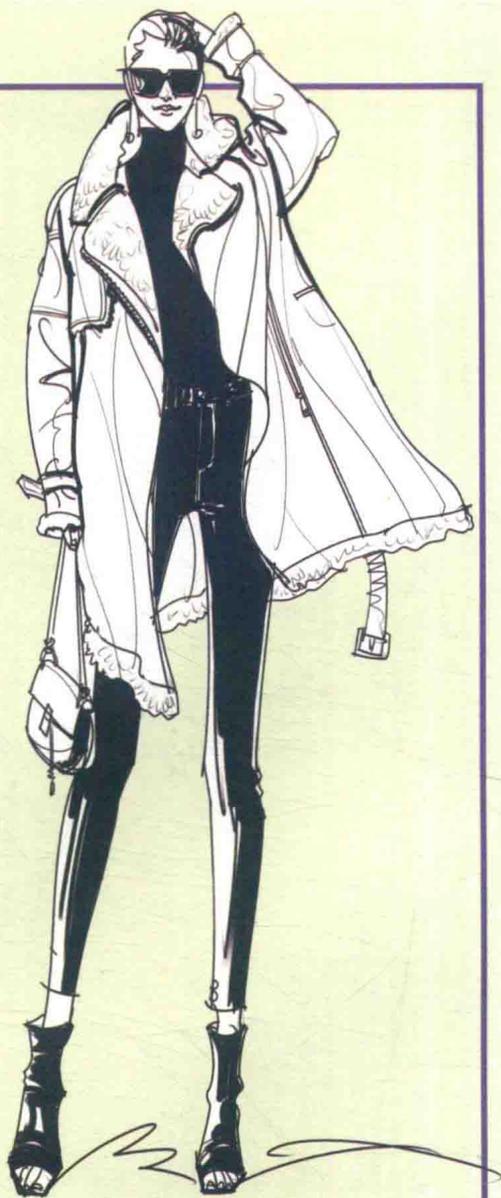
7.2.3 着装四肢速写训练 /153

7.2.4 人体动态速写训练 /159

7.2.5 人物着装速写详细步骤 /174

7.2.6 人体着装动态速写 /180

7.2.7 其他速写 /196

08

图片速写示范 与常见问题总结 /197

8.1 图片速写示范 /198

8.2 时装画速写常见问题总结 /207

09

时装画速写赏析 /209

时装画精品课

服装设计效果图速写与表现实用教程

*QUALITY COURSE ON
FASHION
ILLUSTRATION*

大鸽小少爷(时尚绘)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：服装设计效果图速写与表现实用教程 / 大鸽小少爷 (时尚绘) 著. — 北京：人民邮电出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-115-49343-9

I. ①时… II. ①大… III. ①服装设计—速写技法—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第212560号

内 容 提 要

本书是一本关于速写的系统学习教程,详细地讲述了人物速写的训练方法,着重于时装画的人物形象的表达,在讲解纸面描绘技法的同时,更深层次地阐述了速写绘画的原理,从而让读者真正吸收并学以致用。

书中首先介绍了速写的概念和常用的练习工具;然后讲解了速写训练中需要掌握的关键要领,这也是实践的理论基础;最后将理论付诸实践,通过示范案例使读者从绘画过程中快速地学习和掌握速写的技法。

本书可作为服装设计院校师生的教材,也可作为插画、动漫及绘画爱好者的培训教材。

请记住,速写训练是让作品生动而富有魅力的有效手段!

-
- ◆ 著 大鸽小少爷 (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>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 15.5
字数: 403 千字 2018 年 12 月第 1 版
印数: 1—3 000 册 2018 年 12 月北京第 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

在平时的教学和与时装手绘爱好者交流时，发现很多人在学习之后常常会觉得还是画不出自己满意的时装画效果。画面中的形体比例看起来没什么问题，衣服的表达也合理，可为什么还是不满意呢？好像总是缺了点什么，缺的那“点”到底是什么呢？

嗯！在我看来，缺的那“点”就是“味道”！

这里的“味道”其实是指画面不够有画味，少了点灵气，缺了些能感动人的东西。如果能够意识到这些，那么恭喜你再次提升啦！对作品有不满，才会希望改变。只有去发现问题，去努力找到解决的方法，才能去弥补画面效果中的遗憾。

在我看来，学习别人的绘画经验能够提高自我的技巧和审美，如去看各种类型的艺术展和文艺汇演。无论是画展、美展、设计展，还是音乐会、话剧和电影，都可以让我们从意识形态上获得收益。但如果想更好地提升手上描绘的功夫，光提高观念还不行，还要能画出来变成现实作品，这才是我们希望达到的效果。

诚然，从当前绘画艺术的学习形式来看，速写无疑有它得天独厚的优势，能够通过学习和练习达到我们想要的效果。

速写是一门绘画基础训练课，是提高绘画能力的一种练习手段。本书以时装画人物速写为范畴，表现人物穿着的状态，偏重于时尚与服装，具有不同于其他艺术形式的造型规律和表现特色。既然是作为一种绘画形式，自然也会讲究描绘的技巧，注重相应的画面效果，这些都是和时装画人物描绘具有共性的地方。注重加强敏锐的观察力和灵活的画面表现效果的练习，对于加强时装画的画面感有很大的影响。以速写这种形式来训练自己的画面表达效果，能够更快、更好地提升时装画的表现力。

在很多时候，时装画速写本身就是以一种时装画艺术的形式存在的，它自然亲和的画风很适合与观者一起分享时尚和美丽；同时速写又是设计师案头构思的好帮手，让设计的灵感快捷地获得记录和再现。

可以说，速写既是时装画的修行基础，又是时装画的应用体现。因此，速写能力是一种体现你画面精彩度的“表面功夫”，在这样的一个“表面功夫”却体现了个人绘画修养的“硬功”。

本书汇集了我从事设计和服装行业20年的感悟和体会，工作中也会利用闲暇的时间思考和实践关于造型与设计概念之间基础训练的意义。

艺术是美好的，服装是生活与艺术交流的使者，通过服装我们可以享受和感受到更多美好的生活。而绘画艺术能更好地服务和提升服装设计，并能够在商业流通中融合促进的概念，我感觉我们还有很大的提升空间。也就是说，艺术基础应用和服装设计专业的融合、原创与市场的关系等，都有很好的挖掘机会和发展空间。

个人思考颇浅，仅此抛砖引玉！亦希望本书既能帮助到有需要的爱好者，又能尽微薄之力推进原创文化的发展，借以分享交流。

2017年11月

目录

01

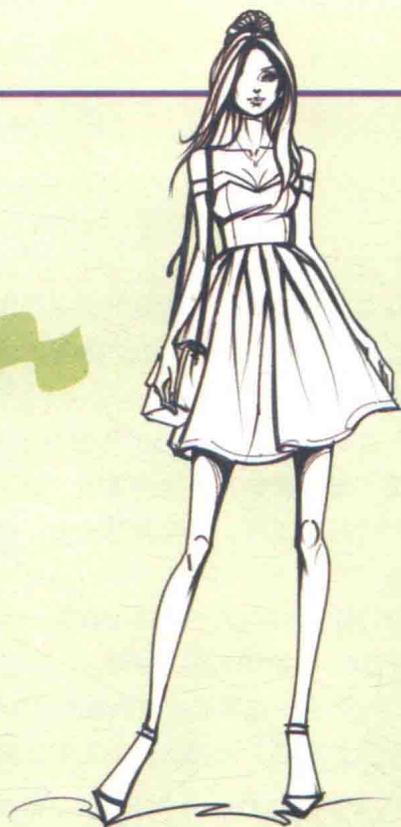
速写概论 /007

- 1.1 认识速写 /008
  - 1.1.1 速写概念 /008
  - 1.1.2 速写分类 /008
- 1.2 速写的意义和作用 /013
- 1.3 时装画速写 /015

02

速写工具的使用 /019

- 2.1 铅笔 /020
- 2.2 墨水笔 /022
- 2.3 其他画笔工具 /023

03

人体的构造 /025

- 3.1 人体基本比例 /026
- 3.2 人体基本构造 /030
  - 3.2.1 骨骼肌肉概念 /030
  - 3.2.2 人体的组合概念 /032
  - 3.2.3 人体外形特征 /035

04

人物动态表现 /039

- 4.1 人体动态 /040
  - 4.1.1 人体三线（中心线、重心线、动态线） /043
  - 4.1.2 人体的体块变化 /044
  - 4.1.3 动态趋势 /047

- 4.1.4 动态中的平衡 /047
- 4.2 人物动态 /050
  - 4.2.1 认识人物动态 /050
  - 4.2.2 人物动态的观察方法 /051
- 4.3 人体透视分析与表现 /053
  - 4.3.1 透视要素 /054
  - 4.3.2 人体不同透视现象分析 /055
  - 4.3.3 常见人物透视速写表现 /063
- 4.4 常用动态描绘 /066

05 基本的服装常识 /085

- 5.1 对服装的理解 /086
  - 5.1.1 服装的基本常识 /087
  - 5.1.2 一般服装的细节与结构常识 /089
- 5.2 着装状态的形象特征 /092
- 5.3 常用的衣褶表现形式 /095
- 5.4 服装的速写练习 /101

06

速写原理与方法 /107

- 6.1 记忆 /108
- 6.2 绘画素养 /110
- 6.3 常用的速写三步曲 /112
  - 6.3.1 写生 /115
  - 6.3.2 回忆、记忆、默写、临摹 /117
  - 6.3.3 尝试、创新、突破 /120
- 6.4 速写的基本方法 /123
  - 6.4.1 整体 /123
  - 6.4.2 快速 /124
  - 6.4.3 概括 /126
  - 6.4.4 取舍 /127
  - 6.4.5 简化 /129
  - 6.4.6 夸张 /130

07

速写训练 /135

7.1 速写技法要素和表现形式 /136

7.1.1 速写技法要素 /137

7.1.2 速写表现形式 /138

7.2 速写描绘综合训练 /146

7.2.1 头部速写训练 /146

7.2.2 着装躯干速写训练 /150

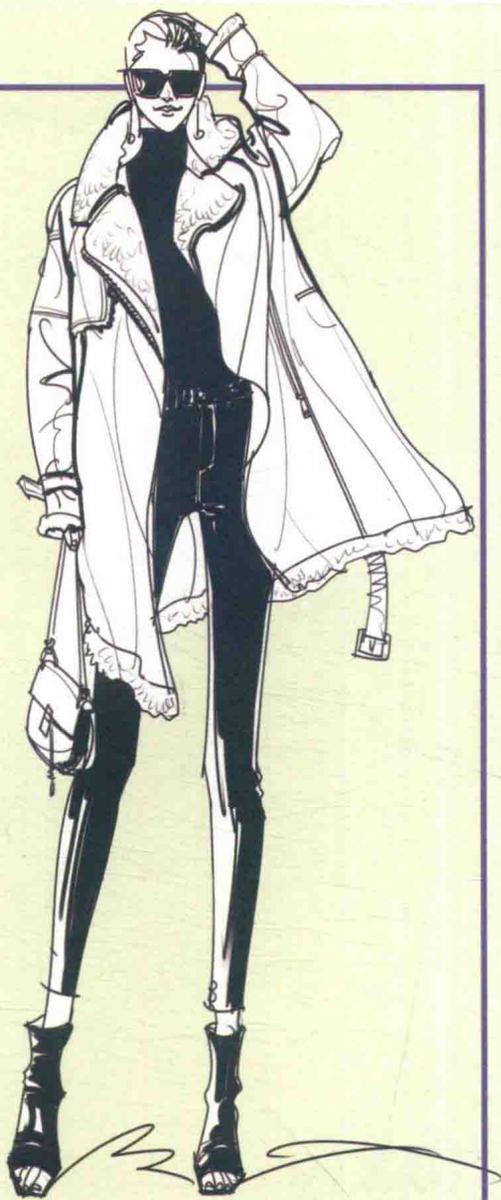
7.2.3 着装四肢速写训练 /153

7.2.4 人体动态速写训练 /159

7.2.5 人物着装速写详细步骤 /174

7.2.6 人体着装动态速写 /180

7.2.7 其他速写 /196

08

图片速写示范 与常见问题总结 /197

8.1 图片速写示范 /198

8.2 时装画速写常见问题总结 /207

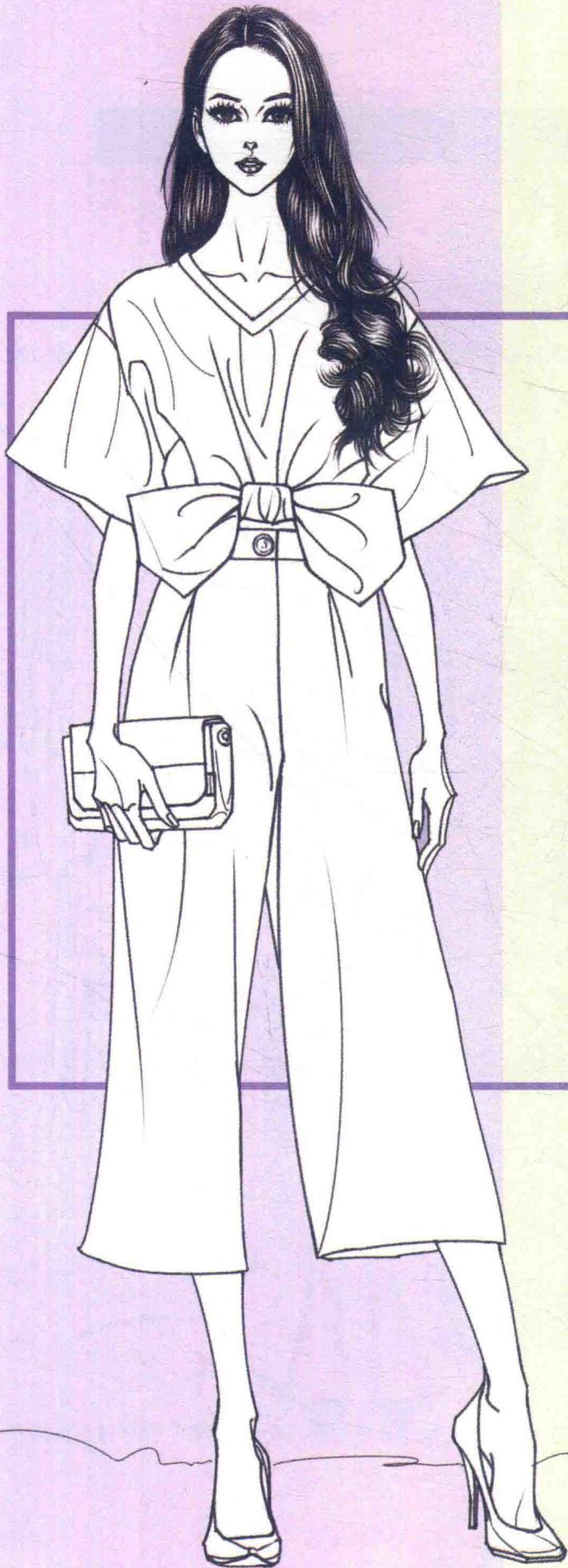
09

时装画速写赏析 /209

01

速写概论

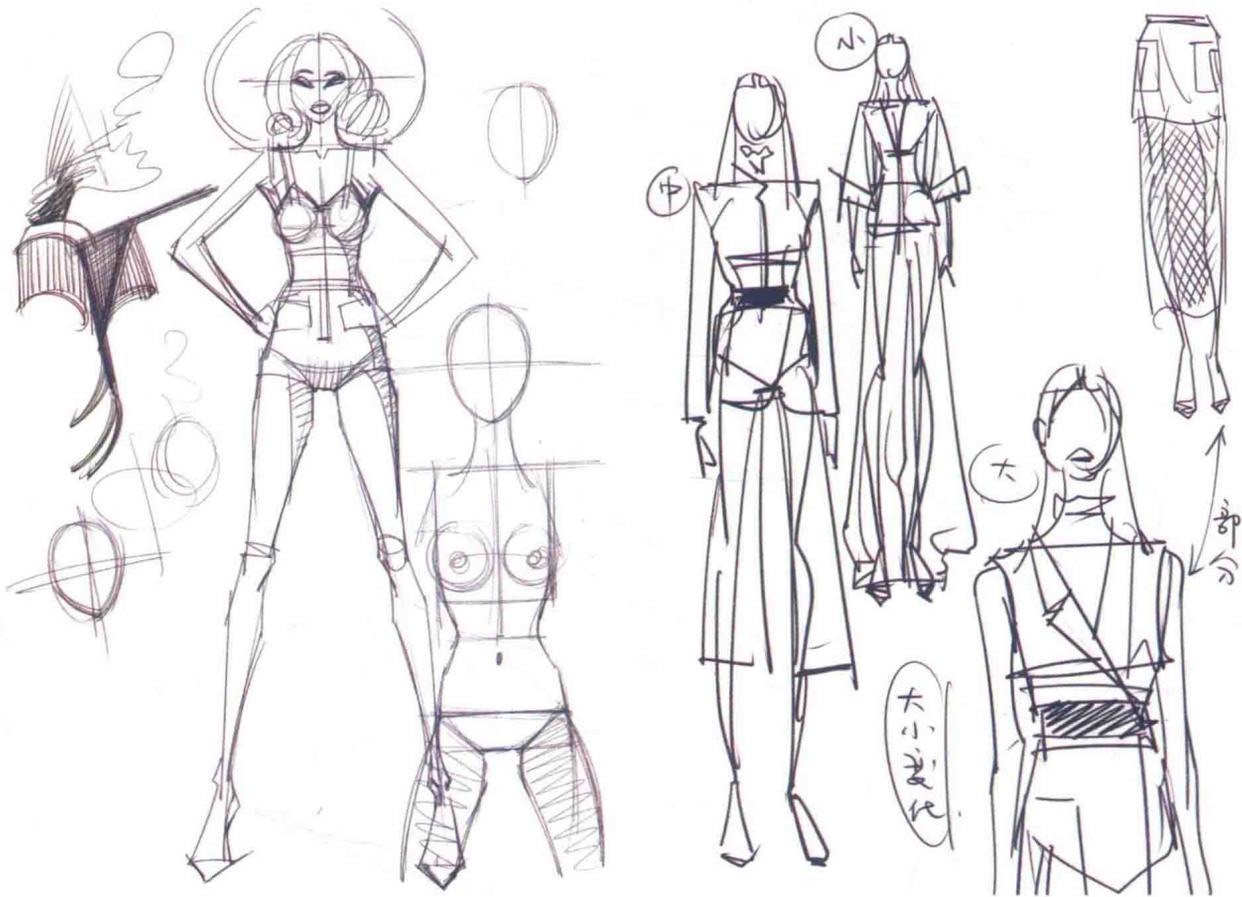
时装画速写，从绘画的角度来看是从属于速写的绘画形式，只是时装画速写更偏向于时尚、时装的人物描画形式。掌握和了解常规的速写绘画方法，同样对时装画速写训练有指导作用。

1.1 认识速写

1.1.1 速写概念

速写，从字面意思理解是一种快速的描画方式。最大的特点是快捷、迅速，表现生动而灵活的画面效果，用较短的时间将所看到的或是脑中的形象思维以完整或是碎片的形式记录下来。当然，它主要是以绘画的形式来加以记录。

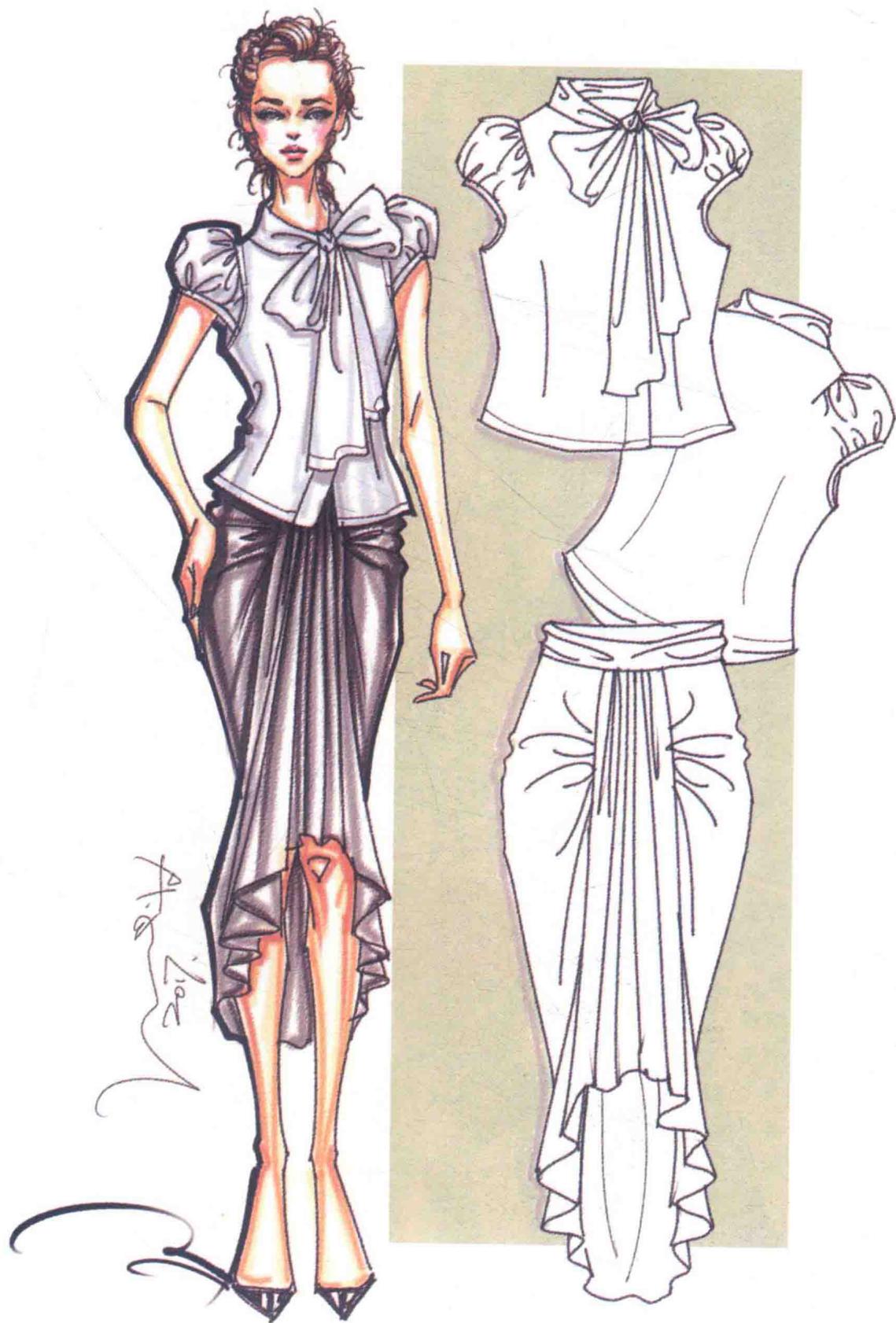
速写的草图推敲

1.1.2 速写分类

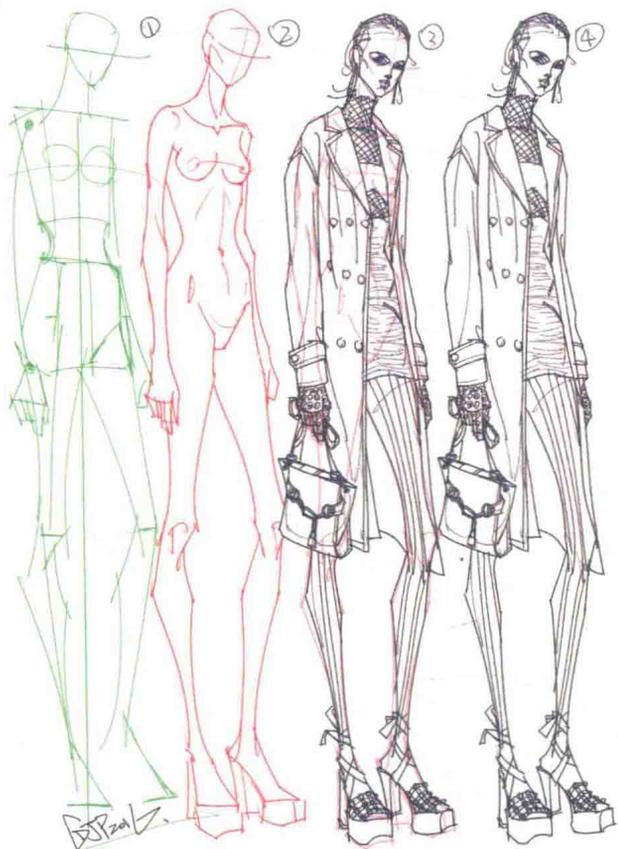
按用途可分为手稿速写和创作速写两大类。

◎ 手稿速写

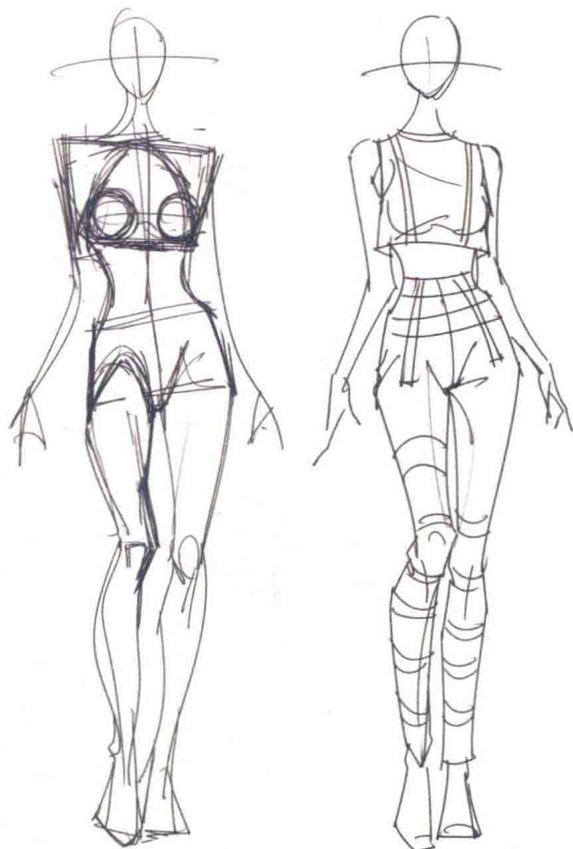
记录、收集、分析、整理相关资料和概念的速写形式。如设计用的草图或者效果图，用于体现灵感分析、绘画构思等。

服装效果图

着装结构外形分析草图

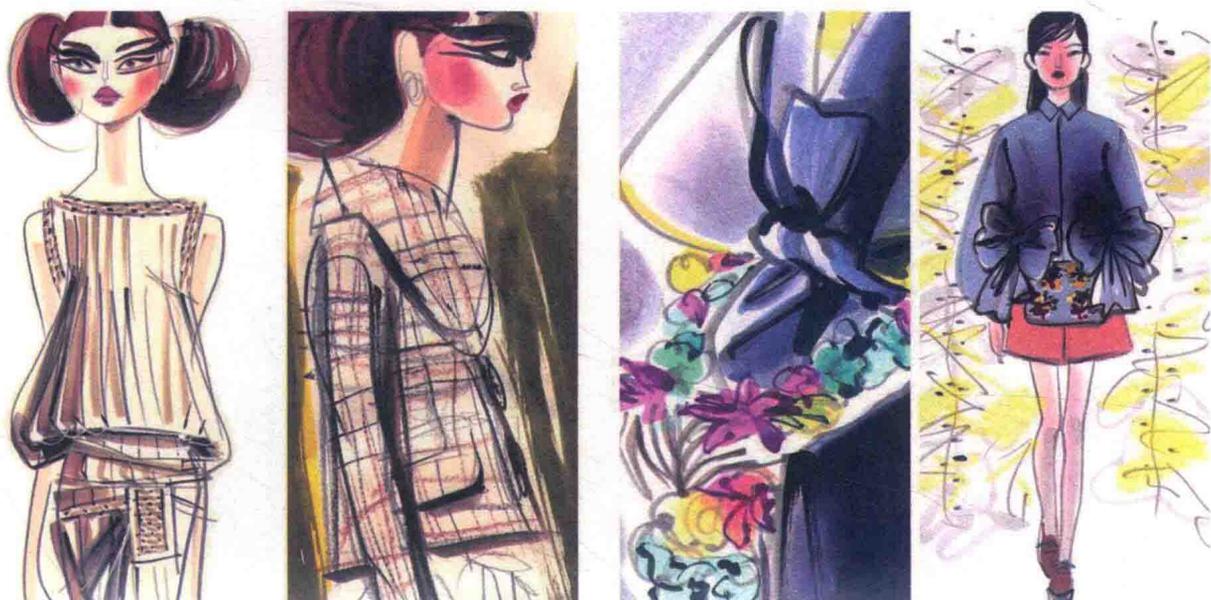
着装效果动态变化草图推敲

◎ 创作速写

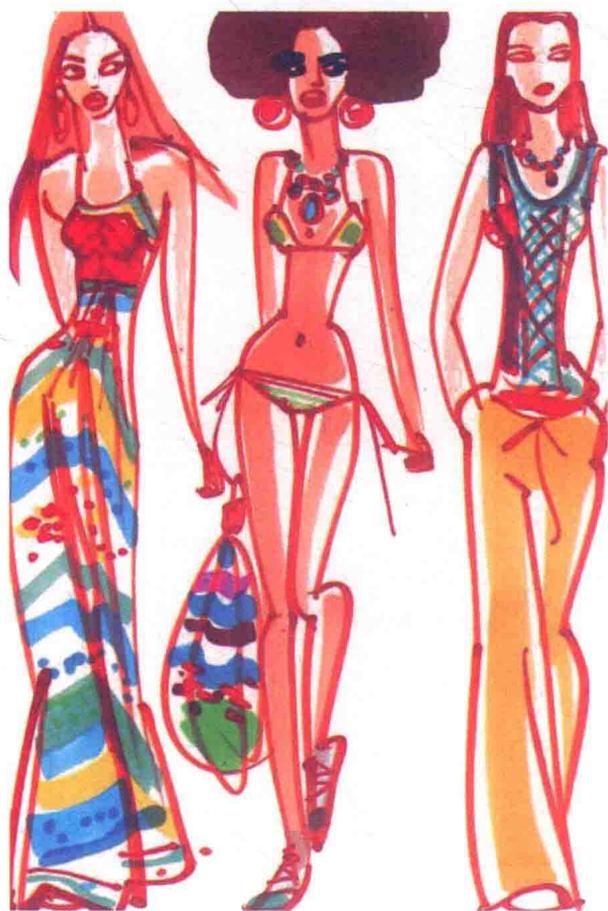
速写本身就是一种艺术形式。许多插画家以速写作为自己的绘画语言，并形成自己的绘画风格。它的魅力在于能够迅速捕获形象、记录灵感，突出生动、轻松、形象的艺术效果！

法国自由插画家Damien Florebert Cuyper带有创作式的街头速写作品

插画家Astrid Vos的速写插画作品

插画家Astrid Vos的速写插画作品

插画家David Downton的速写插画作品