

服装高等教育“十二五”部委级规划教材
服装设计专业系列教材

时装画

黄 嘉
侯蕴珊 / 编著
杨 露

实用表现技法

- 人体及动态表现
- 时装画色彩表现
- 面料图案、质地表现
- 工艺细节表现
- 绘画步骤详解
- 各种工具技法

中国纺织出版社

服装高等教育“十二五”部委级规划教材
服装设计专业系列教材

时装画

实用表现技法

黄 嘉
侯蕴珊 / 编著
杨 露

FASHION DRAWING

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书不仅讲解了时装画的人体表现、服装外轮廓及内部构造、服装色彩运用、线条表现等,而且详细展示了各种服装面料、工艺细节、重要配饰的绘制方法和步骤,最后有针对性地介绍了采用马克笔、彩色铅笔、水彩、色粉笔、油画棒等工具绘制时装画的方法和步骤。

本书由浅入深地讲解了时装画绘制的全过程,分阶段、分层次、分种类地呈现了时装画绘制的方法和技巧,案例多样、步骤清晰、实用性强。只要跟着本书一步步地练习,就能切实掌握各种绘制技巧,感受绘画带来的乐趣和成就感。

本书既可作为高等院校服装专业的教学用书,也可作为服装企业人员、服装设计师等专业人士的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

时装画实用表现技法 / 黄嘉, 侯蕴珊, 杨露编著. —北京: 中国纺织出版社, 2017.1

服装高等教育“十二五”部委级规划教材 服装设计专业系列教材

ISBN 978-7-5180-2039-3

I. ①时… II. ①黄… ②侯… ③杨… III. ①时装—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 236335 号

策划编辑: 李春奕 责任编辑: 陈静杰 责任校对: 余静雯
责任设计: 何建 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

http: //www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //weibo.com/2119887771

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2017 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8.5

字数: 83 千字 定价: 49.80 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

目录

第 1 章

时装画人体与着装基础 / 9

第一节 人体绘画 / 10

- 一、人体基本结构与时装画常用人体比例 / 10
- 二、人体各部位结构 / 13
- 三、人体动态 / 32

第二节 人体与着装 / 34

- 一、服装和人体的关系 / 34
- 二、服装的局部造型 / 35
- 三、衣纹与衣褶的表现 / 44

第 2 章

时装画着色基础 / 47

第一节 色彩的基本知识 / 49

- 一、色彩三要素 / 49
- 二、色调 / 50
- 三、色彩情绪 / 52

第二节 色彩的运用 / 59

- 一、服装色彩的特性 / 59
- 二、时装画的配色 / 60

第4章

时装画不同工具表现技法 / 115

第一节 马克笔表现技法 / 116

- 一、马克笔工具介绍 / 116
- 二、马克笔时装画绘制案例 / 118
- 三、学生习作 / 120

第二节 彩色铅笔表现技法 / 123

- 一、彩色铅笔工具介绍 / 123
- 二、彩色铅笔时装画绘制案例 / 124
- 三、学生习作 / 125

第三节 水彩表现技法 / 129

- 一、水彩工具介绍 / 129
- 二、水彩时装画绘制案例 / 130
- 三、学生习作 / 131

第四节 色粉笔及油画棒表现技法 / 132

- 一、色粉笔及油画棒工具介绍 / 132
- 二、色粉笔时装画绘制案例 / 135
- 三、学生习作 / 136

第3章

时装画手绘表现技法 / 67

第一节 基础表现技法 / 68

- 一、线的表现 / 68
- 二、黑白灰的表现 / 74
- 三、色彩的表现 / 77

第二节 面料的表现技法 / 82

- 一、常用面料图案的表现 / 82
- 二、常用面料质地的表现 / 86

第三节 工艺细节的表现技法 / 96

- 一、打褶工艺 / 96
- 二、蕾丝工艺 / 98
- 三、刺绣工艺 / 100
- 四、填充绗缝工艺 / 102
- 五、钉珠工艺 / 103
- 六、拼接工艺 / 104
- 七、镶嵌工艺 / 105

第四节 服装配饰的表现技法 / 106

- 一、鞋 / 106
- 二、帽 / 107
- 三、包 / 108
- 四、珠宝 / 110

服装高等教育“十二五”部委级规划教材
服装设计专业系列教材

时装画

实用表现技法

黄 嘉
侯蕴珊 / 编著
杨 露

FASHION DRAWING

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书不仅讲解了时装画的人体表现、服装外轮廓及内部构造、服装色彩运用、线条表现等,而且详细展示了各种服装面料、工艺细节、重要配饰的绘制方法和步骤,最后有针对性地介绍了采用马克笔、彩色铅笔、水彩、色粉笔、油画棒等工具绘制时装画的方法和步骤。

本书由浅入深地讲解了时装画绘制的全过程,分阶段、分层次、分种类地呈现了时装画绘制的方法和技巧,案例多样、步骤清晰、实用性强。只要跟着本书一步步地练习,就能切实掌握各种绘制技巧,感受绘画带来的乐趣和成就感。

本书既可作为高等院校服装专业的教学用书,也可作为服装企业人员、服装设计师等专业人士的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

时装画实用表现技法 / 黄嘉, 侯蕴珊, 杨露编著. —北京: 中国纺织出版社, 2017.1

服装高等教育“十二五”部委级规划教材 服装设计专业系列教材

ISBN 978-7-5180-2039-3

I. ①时… II. ①黄… ②侯… ③杨… III. ①时装—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 236335 号

策划编辑: 李春奕 责任编辑: 陈静杰 责任校对: 余静雯
责任设计: 何 建 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

http: //www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //weibo.com/2119887771

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2017 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 8.5

字数: 83 千字 定价: 49.80 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

编委

主 编 袁 仄：北京服装学院服装系
陈 飞：南京艺术学院设计学院服装系
余 强：四川美术学院设计艺术学院

教 授
教 授
教 授

编 委 包铭新：上海东华大学服装学院
李当歧：清华大学美术学院
刘元风：北京服装学院
田 清：清华大学美术学院
胡 月：北京服装学院
张晓凌：中国艺术研究院
区伟文：香港理工大学纺织制衣学院
陈 莹：苏州大学艺术学院
廖爱丽：广州美术学院设计系
吴 洪：深圳大学服装学院
史 林：苏州大学艺术学院
苏永刚：四川美术学院设计艺术学院
马 蓉：四川美术学院设计艺术学院
龚建培：南京艺术学院设计学院
朱建辉：云南艺术学院设计艺术系

教 授
教 授
教 授
教 授
教 授
研究员
副教授
教 授
教 授
教 授
教 授
教 授
教 授
教 授
副教授

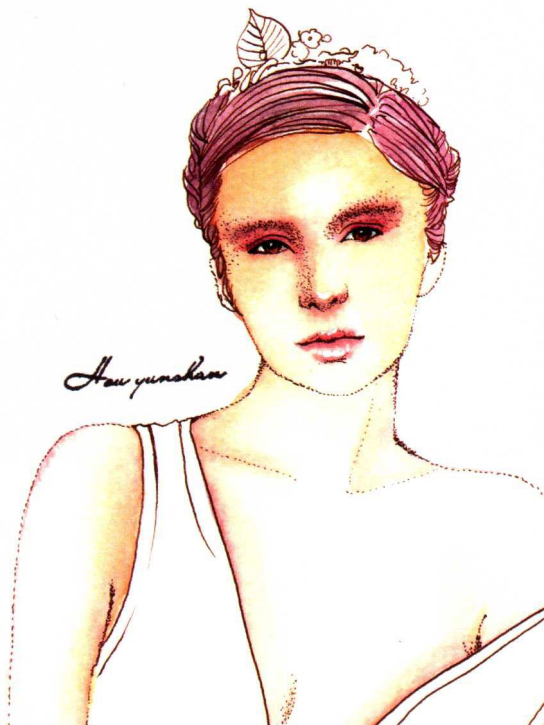
前言

时装画是衍生于服装设计的画种，它以服装为载体，以绘画作为基本手段，是通过艺术处理体现服装设计的造型和整体氛围的艺术表现形式。时装画约有 500 年的历史，它是设计师对构想出来的服装样式第一阶段的表现，包括时装插画、服装效果图、服装设计草图、服装款式图、服装资料图等几个不同层面的概念。时装画是服装设计学习过程中不可缺少的一门课程。设计者将所要展示或推出的服饰，根据实际需要，用绘画的方式表现服饰的线条、造型、色彩、图案、光影及着装状态等。

为了较好地引导服装设计专业的学生和服装设计爱好者由浅入深地进行学习，本书就如何有效表现作品的各项技巧做了充分展示，其中包括时装画人体表现、服装的外轮廓及内部构造，分析色彩在时装画表现中的美感及应用，详细展示了手绘时装画从基础表现到各种织物、工艺细节、服装配饰的绘画步骤和表现技巧，总结了时装画不同工具的表现方式。本书提供了学习者所必备的大量基础知识，包含了丰富的案例研究、范例、实践练习步骤与绘画提示，鼓励学习者通过尝试不同的绘画材料和新的媒介寻找创作灵感，突破自己。

本书主要由黄嘉（四川美术学院）、侯蕴珊（重庆邮电大学）编写，杨露、欧阳宇辰、向书沁、周冰倩、郑喆成参与编写。黄嘉统稿。侯蕴珊负责版式设计，插图案例由侯蕴珊、胡霜叶、孙蕾、周冰倩、郑喆成绘制。此外，书中选取了近年来四川美术学院服装艺术设计专业的学生的优秀习作，在此向提供作品的同学表示感谢。对于本书存在的不足之处，恳请读者批评指正。

编著者
2016 年 6 月

目录

第 1 章

时装画人体与着装基础 / 9

第一节 人体绘画 / 10

- 一、人体基本结构与时装画常用人体比例 / 10
- 二、人体各部位结构 / 13
- 三、人体动态 / 32

第二节 人体与着装 / 34

- 一、服装和人体的关系 / 34
- 二、服装的局部造型 / 35
- 三、衣纹与衣褶的表现 / 44

第 2 章

时装画着色基础 / 47

第一节 色彩的基本知识 / 49

- 一、色彩三要素 / 49
- 二、色调 / 50
- 三、色彩情绪 / 52

第二节 色彩的运用 / 59

- 一、服装色彩的特性 / 59
- 二、时装画的配色 / 60

第4章

时装画不同工具表现技法 / 115

第一节 马克笔表现技法 / 116

- 一、马克笔工具介绍 / 116
- 二、马克笔时装画绘制案例 / 118
- 三、学生习作 / 120

第二节 彩色铅笔表现技法 / 123

- 一、彩色铅笔工具介绍 / 123
- 二、彩色铅笔时装画绘制案例 / 124
- 三、学生习作 / 125

第三节 水彩表现技法 / 129

- 一、水彩工具介绍 / 129
- 二、水彩时装画绘制案例 / 130
- 三、学生习作 / 131

第四节 色粉笔及油画棒表现技法 / 132

- 一、色粉笔及油画棒工具介绍 / 132
- 二、色粉笔时装画绘制案例 / 135
- 三、学生习作 / 136

第3章

时装画手绘表现技法 / 67

第一节 基础表现技法 / 68

- 一、线的表现 / 68
- 二、黑白灰的表现 / 74
- 三、色彩的表现 / 77

第二节 面料的表现技法 / 82

- 一、常用面料图案的表现 / 82
- 二、常用面料质地的表现 / 86

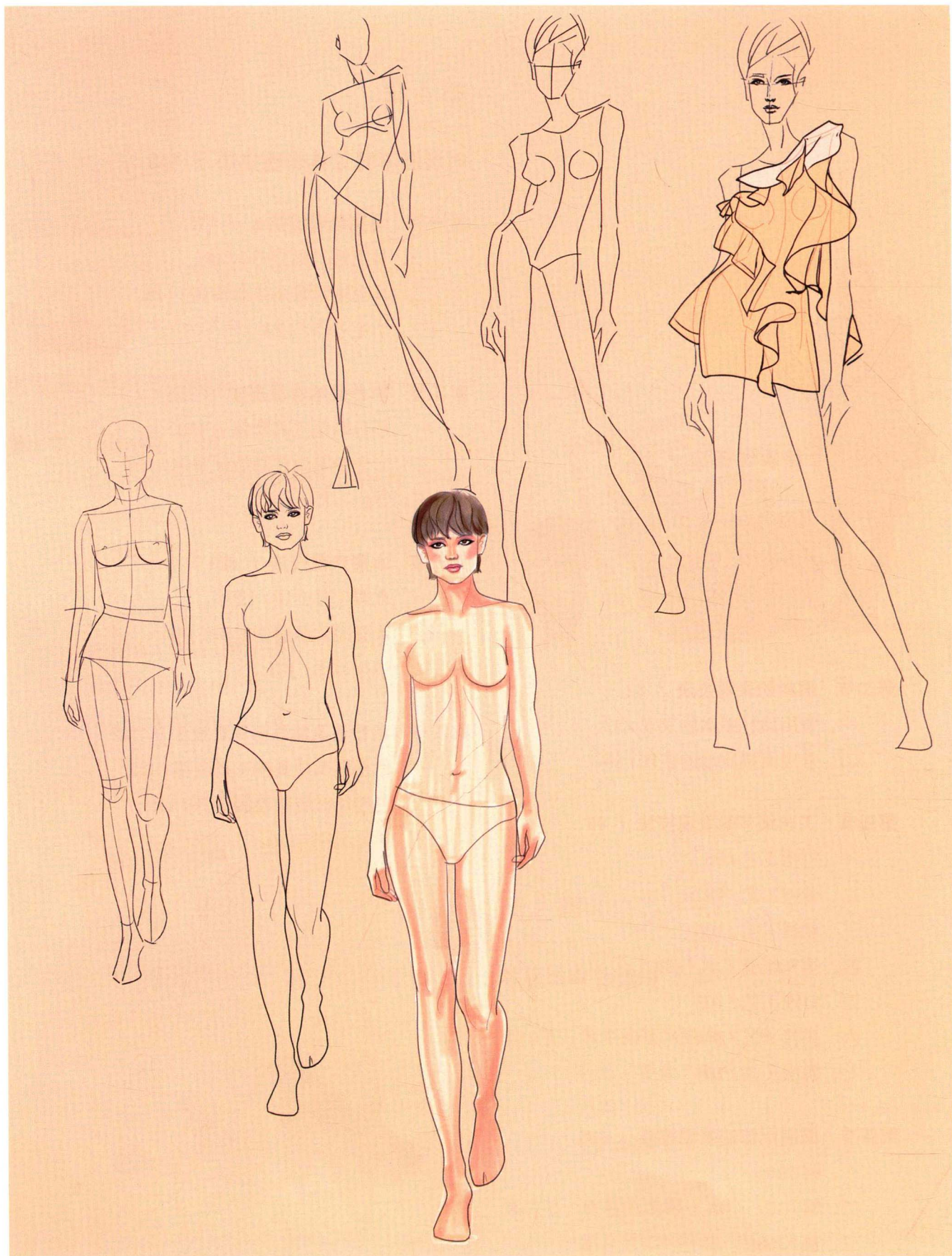
第三节 工艺细节的表现技法 / 96

- 一、打褶工艺 / 96
- 二、蕾丝工艺 / 98
- 三、刺绣工艺 / 100
- 四、填充绗缝工艺 / 102
- 五、钉珠工艺 / 103
- 六、拼接工艺 / 104
- 七、镶嵌工艺 / 105

第四节 服装配饰的表现技法 / 106

- 一、鞋 / 106
- 二、帽 / 107
- 三、包 / 108
- 四、珠宝 / 110

时装画 作者：侯蕴珊

第 1 章

时装画人体与着装基础

● ● ●
课程名称：时装画人体与着装基础

课题内容：时装画常用人体比例

人体各部位结构

人体动态

服装和人体的关系

服装的局部造型

衣纹与衣褶的表现

课题时间：12 课时

教学目的：人体作为贯穿整个时装画绘画过程的主体，是时装画学习的重要基础。因此，需要掌握人体结构和着装技巧，在此基础上进行变形与夸张的艺术加工，准确表达创作意图。

教学方式：教师讲授示范与学生实践相结合。

教学要求：1. 准确掌握人体结构及时装画人体比例、动态。

2. 了解服装与人体之间的关系，掌握服装各局部的造型和衣纹与衣褶的画法。

课前准备：时装画人体相关知识。

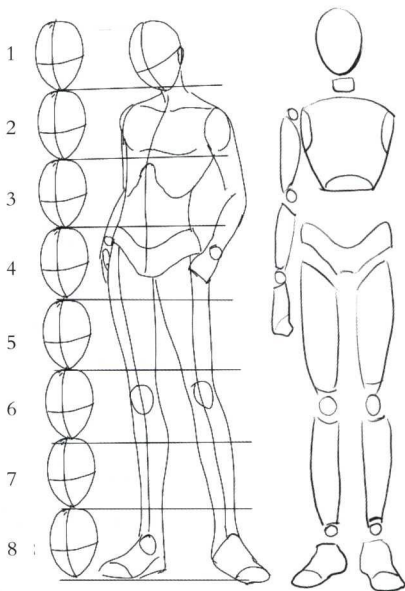
第一节 人体绘画

时装画是以绘画为手段，通过艺术处理体现服装设计的造型和人体穿着效果的一种艺术形式。绘画者首先具备表现人体的能力。人体作为贯穿整个绘画过程的主体，是时装画中非常重要的因素，学会画人体是画好时装画的第一步。在这一章中，我们要了解人体结构和人体比例关系。无论是人体比例正常的商业时装画，还是变形夸张的创意时装画，都要遵循人体结构和人体比例关系。时装画中的人体较绘画中的人体要简略一些，人体的动态有一定的程式化特征（图 1-1）。

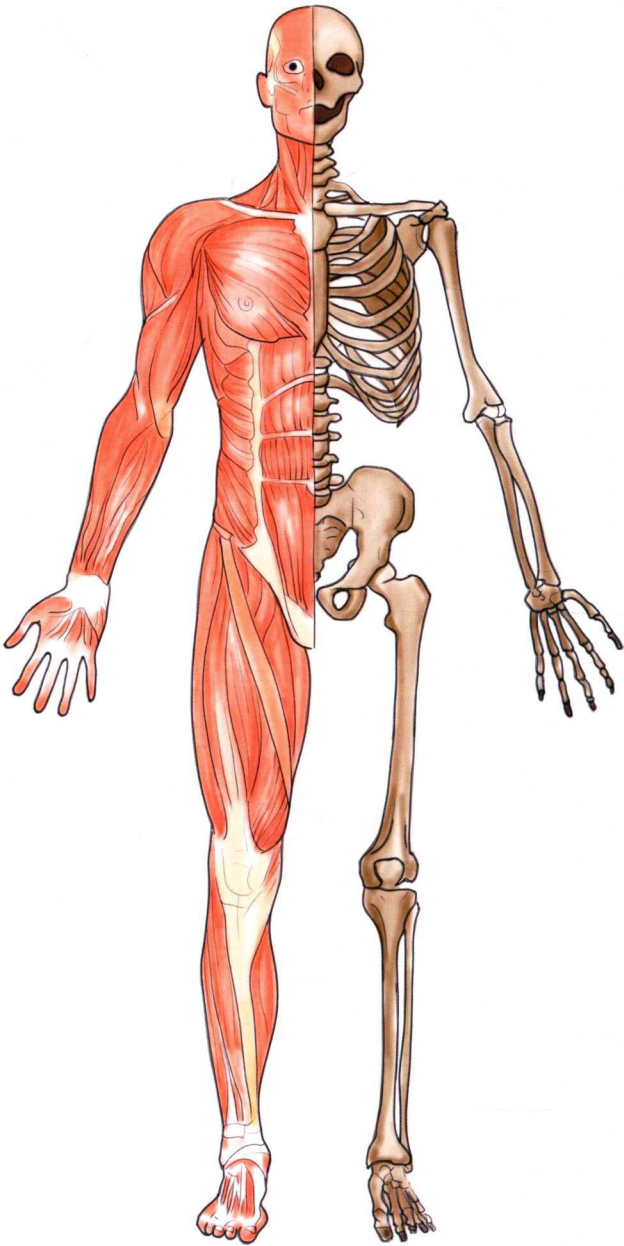
一、人体基本结构与时装画常用人体比例

（一）人体基本结构

人体由头部、躯干、四肢三大部分组成。人体表面覆盖着皮肤，皮肤下面有肌肉、脂肪和骨骼。骨骼结构是人体构造的关键，在外形上决定着人的身高、体型的大小以及各肢体的生长形状与比例。人体共有 206 块骨骼。骨骼与骨骼之间通过关节连接，描绘人体时，在人体实际弯曲的部位应注意关节结构，可以用关节部位定位，使所画的人体形态与比例更加准确。骨架上附着不同形状的肌肉，呈现出人体的外部形态（图 1-2）。此外，皮下脂肪的厚度也在一定程度上影响了人体的外部形态，造成体型差异。

▲ 图 1-1 正常人体正面比例结构

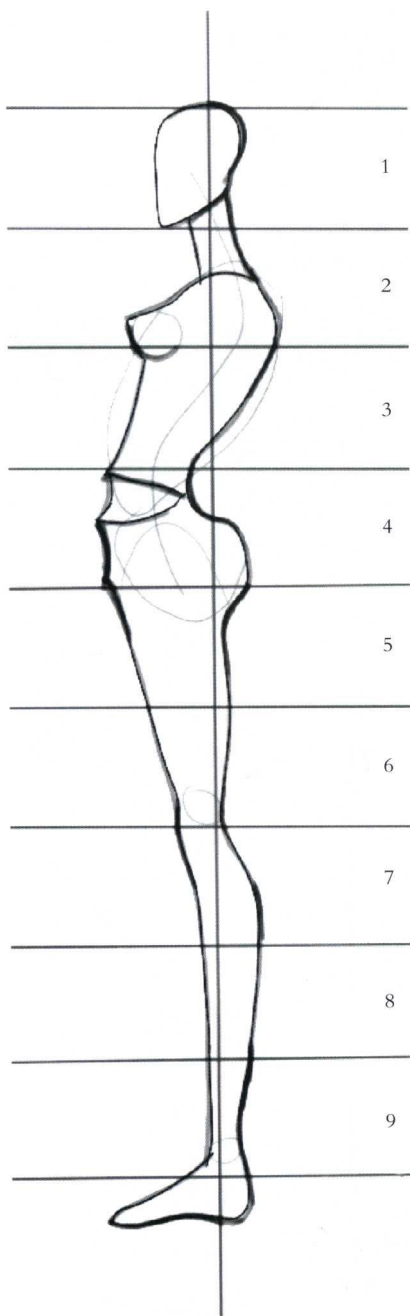

▲ 图 1-2 人体骨骼肌肉

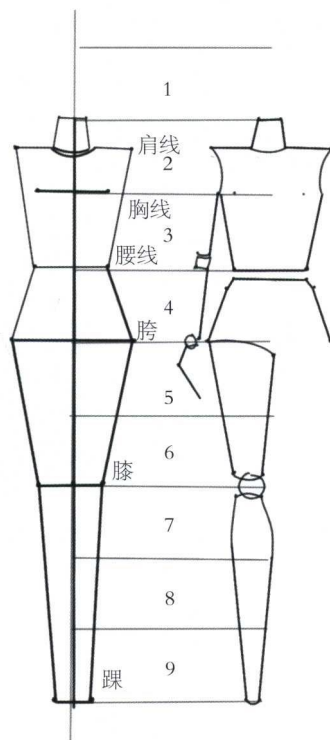
（二）时装画常用人体比例

时装画的人体比例通常被夸大和风格化，它代表了理想化的结构，而非实际的人体形态。在这里，以头部长度的作为确定人体比例的基准，为了让身体看起来更加修长，我们在绘制时装画时，普遍将站姿的时装人体夸张到九个头的高度甚至更高，这是由时装画的功能决定的，比例拉长的人体能更好地展示服装，呈现良好的视觉效果（图 1-3）。

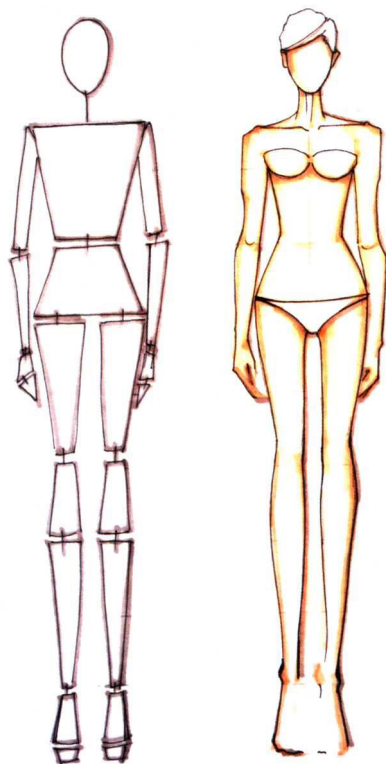
服装画中，男性和女性的人体比例和表现手法也不尽相同。女性通常以拉长腿和脖颈比例来体现身体的纤长柔美，而男性则强调肌肉线条来体现身体的健美。从正面看，女性肩部为两头宽即可，胯部与肩部同宽；男性的肩部比女性略宽一些，而胯部略窄一些。人体上肢自然垂于体侧时中指指尖约在大腿二分之一处，上臂约一个头长，前臂约一个头长，手大约有从头部发际线位置到下巴的长度，脚的长度约一个头长（图 1-4 ~ 图 1-7）。

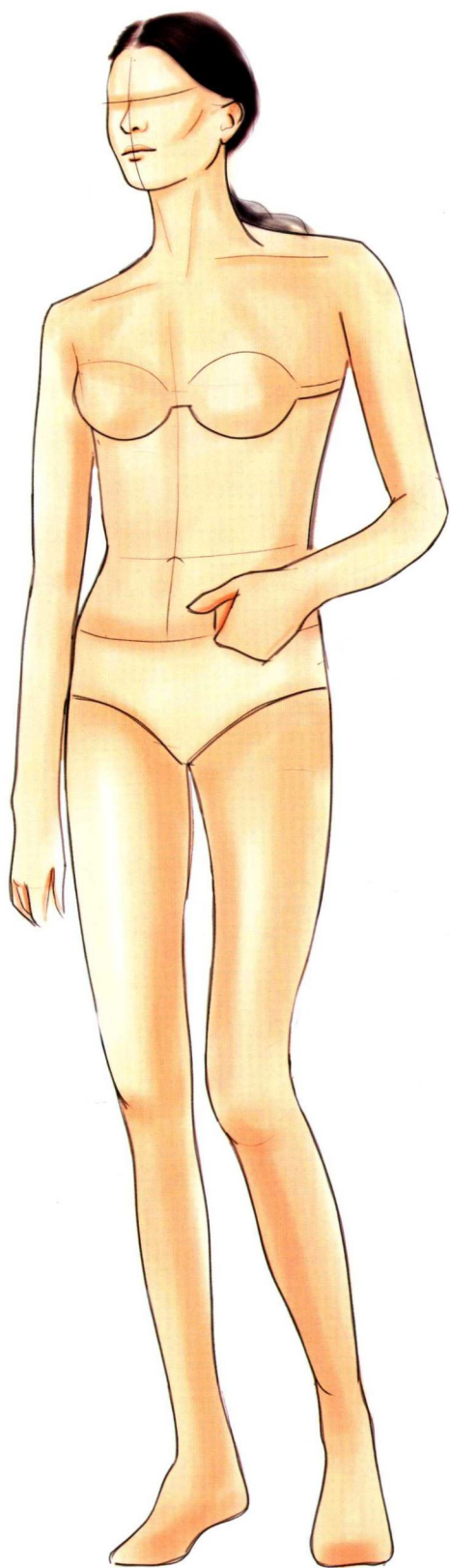
▲ 图 1-3 九头高人体侧面比例

▲ 图 1-4 九头高人体正面比例

▲ 图 1-5 几何图形概括的人体

▲ 图 1-6 九头身人体模板

▲ 图 1-7 九头身人体模板着装效果 作者：侯蕴珊