

服装设计

时装画手绘
表现技法与实战教程

李雪莹 Lena Lee · 编著

FASHION
ILLUSTRATION

163种面料在服装款式
设计中的绘制技法

77套男、女装时尚款型
高精手绘实用范例

服装设计

时装画手绘
表现技法与实战教程

李雪莹 Lena Lee · 编著

FASHION
ILLUSTRATION

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

服装设计：时装画手绘表现技法与实战教程 / 李雪莹编著. —北京：电子工业出版社, 2019.6

ISBN 978-7-121-36571-3

I. ①服… II. ①李… III. ①服装设计—绘画技法—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第092815号

责任编辑：田 蕾 特约编辑：刘红涛

印 刷：北京富诚彩色印刷有限公司

装 订：北京富诚彩色印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：889×1194 1/16 印张：14.5 字数：469 千字

版 次：2019年6月第1版

印 次：2019年6月第1次印刷

定 价：99.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：（010）88254161～88254167转1897。

前言

FOREWORD

绘画可以陶冶情操、洗涤心灵、倾诉心事,它如音乐、诗书、舞蹈等艺术的表现一样,既具有神秘感,看起来又让人感觉很明朗,人们看之、读之、赏之、懂之,又困惑之。它可能直白,也可能晦涩,可能狂野,也可能异常静默,可能绚烂,也可能灰暗……我习惯用“她”来比喻绘画,“她”恰如一位感性又细腻的女人,敏感又准确地捕捉你内心的波澜,一颦一笑百媚,一悲一忧惹人,让你的内心随之起伏跌宕,以心往之。

绘画艺术之时装画除了秉承了绘画的特点,还融入了设计的含义。“她”不再那般感性娇弱,而是多了一分理性的思考。画时装画是时装设计师们的必备技能,也是时装设计课程的必修科目,“她”是表现服装设计意念必需的手段。“她”需要阐述的不仅仅是个人的理念,而且还要将理念与设计融入可穿戴的服饰之中,故而也需要结合人体结构特点,以及可穿戴性、实用性等问题来综合考虑。

本书旨在让读者从基础到进阶逐步了解并掌握时装画的绘制方法。从工具的介绍到人体结构、动态,再到多种面料的画法,以及多种时装及配饰的示范,带领大家领略时装画的魅力及绘制的要领,使大家可以清楚明白地理解如何绘制一幅完整美观的时装画效果图。绘画讲究方法。想要获得技能的提升也需要不断地练习。初学美术或时装画的人,除了看书,最简单、高效的方法应当是先临摹,后结合,再创作。

希望大家能够把书中讲到的要点运用到自己的绘画创作中,边看边画,眼手并进,勇于尝试。初学者千万不要因为前期的习作不理想而气馁、退缩。这通常是因为给自己定的初始目标过高了,毕竟没有人可以刚开始学习就能熟练地掌握一项技能。我们能够做到多看、多临摹、多想、多练,不断精进,给自己持续的正反馈,就会看到自己技能上的提升。

最后,要感谢所有在撰绘此书过程中给予我帮助和支持的朋友,也祝所有读者能够在书中有所收获,画出自己理想的时装画作品。

读者服务

读者在阅读本书的过程中如果遇到问题,可以关注“有艺”公众号,通过公众号与我们取得联系。此外,通过关注“有艺”公众号,您还可以获取更多的新书资讯、书单推荐、优惠活动等相关信息。

资源下载方法:关注“有艺”公众号,在“有艺学堂”的“资源下载”中获取下载链接,如果遇到无法下载的情况,可以通过以下三种方式与我们取得联系:

1. 关注“有艺”公众号,通过“读者反馈”功能提交相关信息;
2. 请发邮件至 art@phei.com.cn,邮件标题命名方式:资源下载+书名;
3. 读者服务热线:(010) 88254161~88254167 转 1897。

投稿、团购合作:请发邮件至 art@phei.com.cn。

扫一扫关注“有艺”

目录

CONTENTS

Chapter 时装画导读 / 001

01

- 1.1 时装画及分类 / 002
- 1.2 学习时装画 / 003
 - 1.2.1 高效的学习方法 / 003
 - 1.2.2 参考照片的选择 / 003
 - 1.2.3 本书的学习要领 / 003

Chapter 时装画工具介绍 / 004

02

- 2.1 画笔工具类 / 005
 - 2.1.1 铅笔、自动铅笔及橡皮 / 005
 - 2.1.2 针管笔 / 005
 - 2.1.3 美文字笔及秀丽笔 / 005
 - 2.1.4 彩色铅笔 / 006
 - 2.1.5 马克笔 / 006
 - 2.1.6 高光笔 / 007
 - 2.1.7 水彩 / 007
 - 2.1.8 彩色纤维笔 / 007
- 2.2 纸张与其他工具 / 008
 - 2.2.1 纸张 / 008
 - 2.2.2 其他工具 / 008

Chapter 时装画中的人体比例结构及动态 / 009

03

- 3.1 女性人体比例结构 / 010
 - 3.1.1 女性人体的正面、背面和侧面 / 010
 - 3.1.2 绘制女性人体 / 011

3.2 男性人体比例结构 / 013

- 3.2.1 男性人体的正、背、侧面 / 013
- 3.2.2 绘制男性人体 / 014

3.3 人体动态 / 015

- 3.3.1 动态讲解 / 015
- 3.3.2 女性走姿绘制 / 021
- 3.3.3 男性走姿绘制 / 022

Chapter 时装画中头部及五官的绘制 / 023

04

- 4.1 头部五官比例分析 / 024
- 4.2 五官形态分析 / 025
- 4.3 面部立体结构分析 / 027
- 4.4 女性头部手绘步骤 / 030
- 4.5 男性头部手绘步骤 / 032
- 4.6 头部肤色发型范例集锦 / 034

Chapter 时装画手绘面料 / 039

05

- 5.1 各式皮革类 / 040
- 5.2 闪亮、钉珠类 / 041
- 5.3 丝绸、毛绒类 / 042
- 5.4 条纹、格纹类 / 043
- 5.5 印花图案类 / 044
- 5.6 针织类 / 045
- 5.7 编织类 / 046
- 5.8 其他类 / 047

Chapter 时装画女装精细示范 / 048

06

- 6.1 马克笔女装绘制精讲 / 049
 - 6.1.1 准备工作 / 049
 - 6.1.2 构图 / 049
 - 6.1.3 用铅笔起稿 / 050
 - 6.1.4 轮廓勾线 / 052
 - 6.1.5 给皮肤上色 / 052
 - 6.1.6 给服饰上色 / 053
 - 6.1.7 高光修饰 / 055
- 6.2 彩色铅笔女装绘制精讲 / 056
 - 6.2.1 关于彩铅时装画 / 056
 - 6.2.2 用铅笔、彩铅起稿 / 056
 - 6.2.3 给皮肤上色 / 057
 - 6.2.4 给服饰上色 / 058
 - 6.2.5 高光修饰 / 059
- 6.3 水彩女装精细讲解 / 060
 - 6.3.1 关于水彩时装画 / 060
 - 6.3.2 用铅笔起稿 / 060
 - 6.3.3 用浅色大面积铺色 / 061
 - 6.3.4 逐步深入塑造 / 062
 - 6.3.5 修饰高光及丰富其他细节 / 063

Chapter 时装画男装分类示范 / 064

07

- 7.1 羽绒服灰色休闲装示范 / 065
- 7.2 杂拼针织背心工装裤示范 / 068
- 7.3 墨镜格纹大衣西裤示范 / 071
- 7.4 蓝黑休闲运动装示范 / 074

Chapter 皮革类面料时装画示范 / 076

08

- 8.1 各种皮革质感的区别分析 / 077
- 8.2 西服套拉链皮夹克 / 078
- 8.3 黑漆皮大衣蓝裤袜 / 081
- 8.4 皮衬衫半披大衣格纹裙 / 084
- 8.5 金属外套裙帽衫 / 087
- 8.6 高领针织吊带皮裙 / 090
- 8.7 灰白毛衣蛇皮裤 / 093

Chapter 皮草、毛绒类面料时装画示范 / 096

09

- 9.1 皮毛的长短和走向分析 / 097
- 9.2 拼色皮草夹克亮条长裤 / 099
- 9.3 皮草外套绸缎裙裤 / 102
- 9.4 皮毛一体卫衣皮裙 / 105
- 9.5 亮丝毛衣裙摆短裤 / 107
- 9.6 皮草搭格衫百褶裙 / 109

Chapter 透明材质类面料时装画示范 / 112

10

- 10.1 PVC 灰黑风衣运动裤 / 113
- 10.2 黑欧根纱风衣裤荧光毛衣 / 116
- 10.3 蓝紫绣花纱连衣裙 / 119

Chapter 亮片、钉珠类时装画示范 / 122

11

- 11.1 点线面网格分析 / 123
- 11.2 花朵钉珠礼服裙 / 124
- 11.3 幻彩大亮片短连衣裙 / 127
- 11.4 鸵鸟毛闪亮及地纱裙 / 130

Chapter 丝绒、蕾丝类面料时装画示范 / 133

12

- 12.1 丝绒、蕾丝的对比分析 / 134
- 12.2 粉绿镂空大衣 / 136
- 12.3 淡粉蕾丝皮草连衣裙 / 139

Chapter 丝绸、雪纺类面料时装画示范 / 142

13

- 13.1 画面中疏密收放自如的节奏分析 / 143
- 13.2 黄丝绸连体裤大衣 / 145
- 13.3 白雪纺长连衣裙衬衫 / 148
- 13.4 配皮草棕色纱绸连衣裙 / 151

Chapter 14 针织、毛呢类面料时装画示范 / 154

- 14.1 罗纹的疏密透视分析 / 155
- 14.2 蓝色坑条毛衣长开衫 / 156
- 14.3 橙黑系粗花呢套装 / 159
- 14.4 黑白毛碎大衣 / 162

Chapter 15 牛仔类面料时装画示范 / 164

- 15.1 大毛领牛仔休闲服 / 165
- 15.2 饰银针织衫配破洞牛仔褲 / 168
- 15.3 碎花系带上衣配牛仔褲 / 171

Chapter 16 印花类面料时装画示范 / 174

- 16.1 背景的绘制与分析 / 175
- 16.2 橙红黑印花风衣 / 177
- 16.3 罗纹白卫衣碎花裙 / 180
- 16.4 粉小点西服长靴 / 183

Chapter 17 各式褶皱类时装画示范 / 185

- 17.1 各式褶皱示范赏析 / 186
- 17.2 褶皱吊带雪纺连衣裙 / 187
- 17.3 淡粉荷叶边礼服裙 / 190
- 17.4 大荷叶露肩连衣裙 / 193

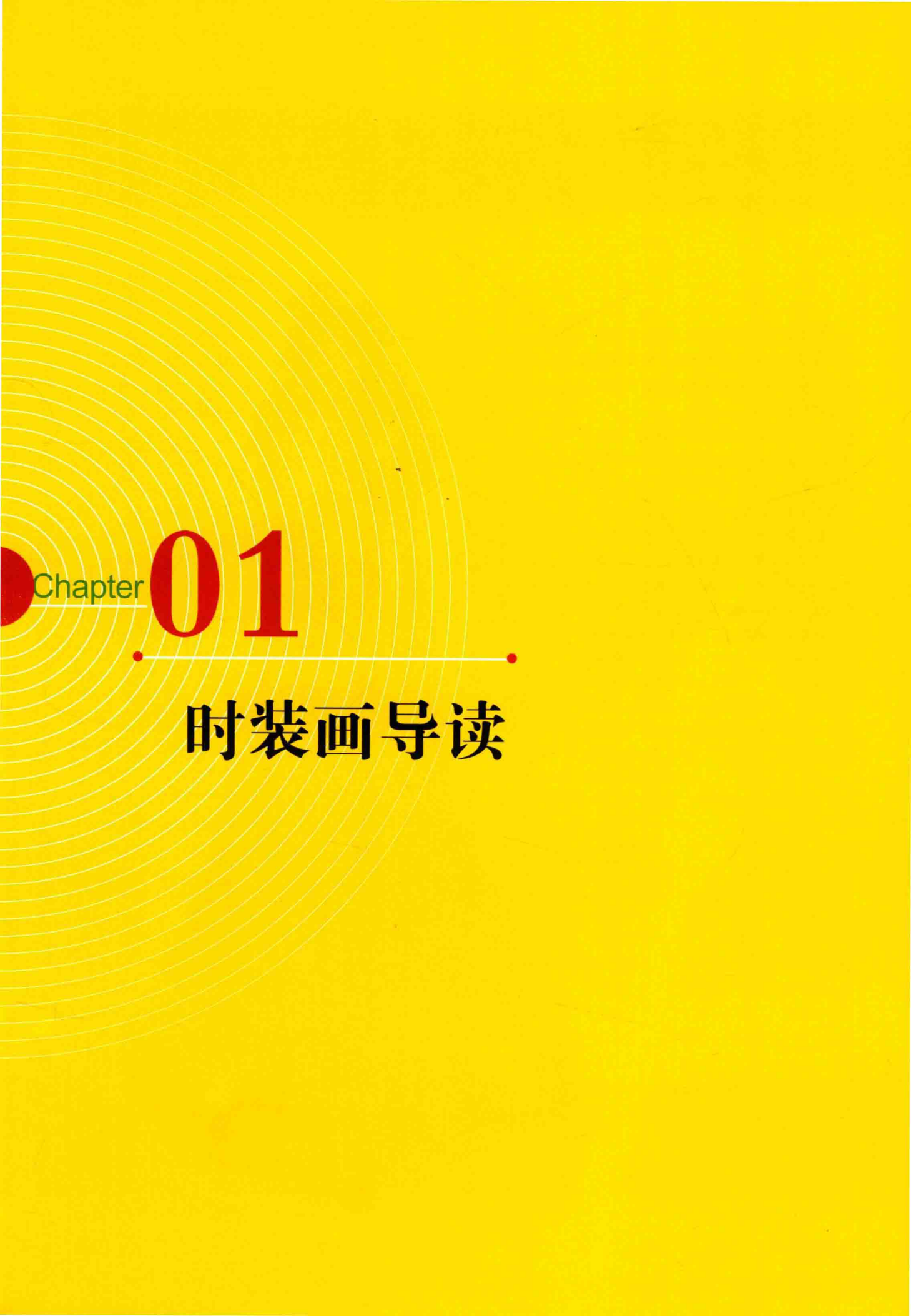
Chapter 18 秋冬厚重类时装画示范 / 196

- 18.1 厚重衣物的表现 / 197
- 18.2 不对称羽绒服夹克裙 / 198
- 18.3 绗缝裙毛领夹克 / 201

Chapter 19 特殊材质与面料时装画示范 / 204

- 19.1 幻彩大夹克 / 205
- 19.2 幻彩风衣大挎包 / 208
- 19.3 特殊光泽礼服裙 / 211

Chapter 20 时装画临摹范例 / 214

Chapter

01

时装画导读

时装画包括时装插画、时装效果图、款式图等，本书主要给大家讲解时装效果图的表现技法。绘制时装效果图是时装设计师必备的技能。

时装效果图一般由简单的设计草图细化、深入而来，主要用来表现设计师的设计，常用马克笔、彩铅、水彩等进行手绘，或用计算机通过 Photoshop 进行效果图的绘制。

款式图则更偏向于工业化的制衣图，告诉制作者或制衣工人具体的细节尺寸和制作方式，一般采用手绘或利用计算机绘制，常用 Illustrator 和 AutoCAD 等软件来进行绘制。

时装插画则更趋向于艺术，如果说时装效果图是“look book”，那么时装插画就是“时尚大片”，“她”更在意的是个性和自我的表达，以时装和绘画为媒介传达自己的思想、理念。很多知名品牌也会和插画师合作绘制一些时尚插画、时装插画，用于品牌的宣传。

1.2

学习时装画

1.2.1 高效的学习方法

绘画水平的提高是一个积累的过程，同时也很讲究方法。对于初学者而言，学习画时装画，最简单、高效的方法应当是先临摹、后结合、再创作。临摹可谓是入门学习的最佳途径，不过，需要注意的是，一定要“临好画、好临画、画好临”——要做到临摹好的绘画作品，且爱好临摹，还要多临摹，最后就会觉得简单易上手了。大家可以参考时装画大师和本书提供给大家的范画及教程进行学习、临摹。谈及时装画的临摹，我们首要学习的就是人体的基本结构与动态，这样才能使人物着装自然、得体，体现出时装及配饰的设计。若照着临摹对你来说还是太难，也可以从扫描、打印范画开始，用薄纸或硫酸纸覆在上面拓着画，之后再进一步试着临摹。在掌握了人体的绘制之后，再进一步学习时装的绘制，注意衣服的轮廓与形态、省道与结构、面料与厚度、褶皱与细节等。

通过临摹掌握了人体和基本的服饰绘制之后，可以开始进入第二个阶段：结合，即半临半画，有参考地组合绘制。临摹一定数量的作品之后，可以先尝试画照片中的服饰（秀场图、时尚大片等），如果所画的作品和临摹的示范相差不大，则可以将自己临摹的作品或绘制的照片进行再创造，加上自己的构想。变换一些细节或进行多种组合，或增或减，逐步过渡到自己独立创作。

1.2.2 参考照片的选择

我们通常参考模特的走秀图及（模特动态端正的）产品画册来进行时装效果图的绘制与学习。初学者切忌选择透视过大、角度过于倾斜、整体光线昏暗或曝光过度看不清细节的图片。那些模特动态不正、重心不稳、肌腱过于强壮或身材过于骨感瘦弱，以及模特身材比例不好、姿态和表情不美观的照片，在学习的初期我们都要尽量避免。在初学阶段，应尽量选择模特身材比例好，姿态及五官平稳、端正，动态舒展且衣服饰帖合体，褶皱或衣摆自然流畅，衣物不过于厚重或轻薄，服饰不过于夸张、极简或复杂，画质清晰，无光斑、彩色光或逆光等光线不佳的图片进行绘制。

一般而言，我们通常会选择模特身体左右平衡、重心中正、视平线位于模特肩部到膝盖的走秀图作为绘制参考。选择正直的站姿和走姿进行练习，这两个姿态也是时装效果图里最常用的。

1.2.3 本书的学习要领

本书从基础到进阶，一步一步分析讲解时装画的绘制方法。从工具的介绍到人体结构、动态，再到多种面料的画法，以及多种时装和配饰的绘画示范，让读者逐步领略到时装画的魅力及其绘制要领，理解如何绘制一幅完整、美观的时装效果图。在学习绘制时装效果图之前，需要准备好绘制工具。在之后的学习中，特别鼓励大家边学边画，不要一本书翻完了还没动笔。多画多练无疑可以使你进步飞快。一开始画不好，笔不听话都是正常的，一定要敢于面对问题，只有发现了问题才能更好地解决。善于自查自省是特别宝贵的，能够把学到的要点运用到自己的画中是最重要的，这也是大家学习画画能够取得进步的根本。多尝试，保留一直以来的习作，记下时间，慢慢地你就会看到大大的不同。

本书除了配套的手绘图，还有对应的文字讲解，记得对照学习，千万不要光顾着翻看画面，文字要领同样重要。书里面还有一些小练习，如线稿上色等，完成练习或临摹了书中的作品以后，都可以发给我帮忙讲评。如果发现书中有任何问题或想给书中的内容提建议，都可以联系我。联系邮箱：lenaleeartclass@126.com，或关注新浪微博 @LenaLee 奈（nai，木字头）并私信我即可。

说了这么多，相信大家都已经准备好和我一起画时装效果图了。不过，“工欲善其事，必先利其器”，在正式画之前还得一起来看看如何准备画材和工具，以便更好地绘制我们心仪的时装。

Chapter

02

时装画工具介绍

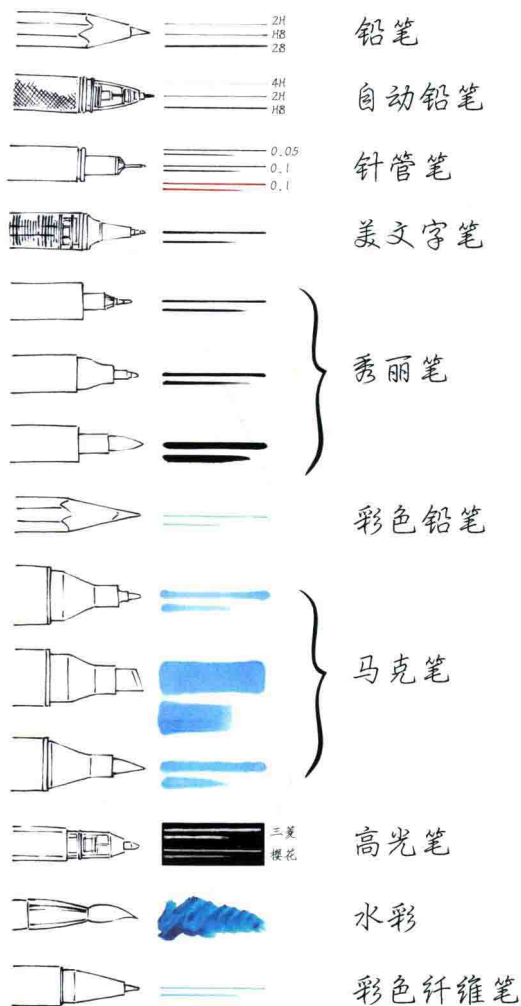
2.1

画笔工具类

2.1.1 铅笔、自动铅笔及橡皮

画草图和起稿时我们常常会用到铅笔。在平时练习画人体、画速写，练习用线或画草图时，建议使用普通的木杆铅笔，这种铅笔的线条富于变化，善于表现，有节奏、有韵律，侧锋还可以相对快速地平铺上色或带出一些阴影和变化。

在绘制时装画时，建议大家使用自动铅笔起稿。自动铅笔对于绘制相对工整、理性的设计图来说会更加方便，也易于刻画粗细均匀的线条。通常会选择2H、4H的自动铅笔来进行起稿。如果画草图，也可以选择更软、更重（比如2B）的铅芯。大多数时候我们会选择0.5或者0.3的自动铅笔。之所以选择相对轻浅且细的自动铅笔，是因为笔芯过于粗重，很容易在画面上留有较深的痕迹，使用橡皮不易将其擦干净。同时，在起稿时画面也更容易被蹭脏。自动铅笔种类繁多，选择一款中等粗细、不易断铅的就可以了。橡皮请购买普通中等硬度的绘图橡皮，不建议使用可塑橡皮。可塑橡皮一般用在素描绘画中，用于提亮，而非用于擦除多余的线条。

2.1.2 针管笔

针管笔也称勾线笔，购买时最好选择防水的针管笔。我们通常使用的马克笔是酒精性的，因此不防水的针管笔容易晕染。绘画前需要准备0.05和0.1型号的针管笔，也可以准备一支0.3粗细的。0.1型号的相对来说最为常用，一般用来勾画皮肤，可购买黑色和棕色各一支。0.05型号的针管笔一般用来刻画精致的细节，如睫毛及一些细碎的珠饰、蕾丝图案等。0.3型号的针管笔一般在绘制较粗的均匀线条时使用，比如在A3纸张上绘制时装画时，人物的轮廓就可以用0.3型号的针管笔来勾画。

需要注意的是，使用针管笔时不要用力过猛，那样会使笔头变形。我们也不要用力一压一带那样使用针管笔，使得一根线上面有很多顿点，绘制流线时应尽量做到弱入淡出，这样的线条也更易于衔接。针管笔的纤维笔头具有一定的弹性，从而可以绘制出流畅、自然且均匀的线条。

2.1.3 美文字笔及秀丽笔

美文字笔和秀丽笔的极细、小楷（或称小字）就是用来勾画衣服的。时装画要突出时装，故而衣物的勾勒要比人物粗一个层级。这种软中又有筋性的笔很适合勾画服饰的轮廓、衣物的褶皱、头发等。

不建议大家选购纯软头的笔尖，那些笔尖过于细长、柔软的美文字笔或秀丽笔不容易掌握。大家可以选择笔尖1~2mm长、笔头较硬的美文字笔或秀丽笔。笔头应选择有筋性、有弹性的，真正类似毛笔的笔头不太好控制，不适合初学者使用。在绘制时要注意，勾完轮廓不要立刻用橡皮去擦除铅笔痕迹，也不要用手蹭画面，防止画面被污染。

2.1.4 彩色铅笔

彩色铅笔（简称彩铅）是画时装画的常用工具，相比其他工具，彩铅比较清新淡雅，笔头细小，笔触大多取决于纸张的纹理，轻画粗糙浅淡，重涂也能浓郁细腻。通常我们习惯叠用彩铅、马克笔或水彩笔来刻画细节。彩铅有很多种类，水溶性的彩铅可以用来画水彩画，颜色比较“粉”（亮度较高且饱和度较低），油性的彩铅相比水溶性的彩铅颜色更鲜艳，笔芯含蜡，上色后有光泽，耐光性也不错。除此之外，还有粉质的彩铅，这个不太常见，类似于色粉笔，颜色无光泽，画在纸上笔触呈粉状，线条可以用手、纸笔、棉签或纸巾等揉开。由于粉质对纸张的附着力不够强，故想要作品保存得久一些需要喷定画液。如果不是用来画水彩画，尤其是和马克笔叠用时，我推荐大家购买油性的彩铅。

市场上各类彩铅的品质良莠不齐。有些比较廉价的彩铅含色量少，笔头硬，刮纸，不易上色，也没有办法叠加色彩。不过，彩铅也不是越软越适合画时装画，太软的彩铅比较厚重，铅芯较粗，不易深入刻画细微处。建议大家选择软硬适中、色彩鲜艳的彩铅。对此不太了解的人可以先去画材店试一下手感，看看彩铅是否容易上色、能不能叠涂、刮不刮纸、笔头硬不硬、是否容易断铅等。

2.1.5 马克笔

马克笔是画时装画最常用的工具之一。它使用起来很方便，不限纸材，各种素材都可以上色。马克笔有酒精性、油性、水性等类型。其中，油性马克笔干得快、耐久且耐光性好，颜色多次叠加不会伤纸，比较鲜艳。酒精性的马克笔是最为常见且应用最广泛的，它可以在任何光滑的表面书写，同样速干、防水，且比油性的马克笔环保。酒精性马克笔的主要成分是染料、变性酒精及树脂，墨水具有挥发性，应于通风良好处使用，使用完盖紧笔帽，远离火源并防止日晒。水性马克笔颜色清雅、亮丽，有透明感，但多次叠加颜色后会变灰，而且容易损伤纸面。用蘸水的水性马克笔在纸面上涂抹，效果跟水彩类似。在购买马克笔时，一定要知道马克笔的属性，不要选错。我推荐大家购买酒精介质的马克笔，相对来说环保、好用，性价比高，种类、颜色也丰富。

最早的马克笔为硬头，也就是纤维性笔头。之后推出的软头的马克笔，笔头类似于大号秀丽笔，是发泡型笔头，可以很好地进行渐变绘画、渲染、融合。马克笔一般有两头，一粗一细，粗头适合空间体块的塑造及大面积的平涂上色，细头用于涂画细节或勾勒点缀。纤维型笔头的笔触硬朗、爽利，色彩均匀。高档的纤维粗笔头设计为多面，随着笔头的转动能画出不同宽度的笔触，细笔头不易晕开，稍微用力则侧锋稍粗，轻提则稍细，可有细微变化。而发泡型笔头较纤维型笔头的变化更加丰富，笔触柔和，按压顿涂则浓郁鲜艳且线条粗实，轻画渐染则清雅细腻，可以很好地绘制多色或单色渐变，绘画自然、舒适，可以更好地叠加与融合，同时更易于掌握和表现。尤其适合表现细腻自然的部分，比如人物、毛绒质感、透明质感等。相比硬头马克笔，软头马克笔更好控制。

建议肤色系买一套软头的，颜色可以自配，也可以选择成套的。若选择单支，比如比较喜欢画浅肤色，可以准备一个冷暖、色相由浅至深的3~4支肤色，分别绘制亮部、过渡、暗部及深色投影（注意不要买过于偏红或偏黄的肤色）。之后再准备一支很淡的暖粉色用于绘制腮红。同时，配深、浅两支唇色也可以（当然未必非要选择软头），唇色通常选择深、浅暖粉色，要比腮红深，饱和度不要过高，否则会显得不自然。最好配几支发色，如深棕色、浅棕色、褐色及土金色等，来绘制头发及眉毛。

绘制服装的马克笔选择硬头或软头的都可以。若购买成套的马克笔，基础色至少要买30~40色，之后可以挑选一些自己喜欢或常用的淡彩色、灰度色等饱和度低一些的颜色。当然，建议全部颜色都购买软头马克笔，毕竟软头相比而言更好掌握一些，进阶也可以绘制出更多的层次和效果。选购前建议先去试一试，选择一款不易洇墨、颜色均匀、易于融合，笔头有弹性、有韧性，不易干裂、变形，笔内墨水适量不会过多或干燥的。

值得注意的是，大家千万不要把水彩笔、记号笔等和马克笔搞混。市场上售卖的记号笔颜色单一，水性记号笔可以在光滑的物体表面或白板上写字，用布就能擦掉，和水性的马克笔类似。油性记号笔在光盘、玻璃、瓷器、木材、金属、塑料等表面都可以书写且极难擦除，多用于书写或绘制简单的标记。水彩笔笔头圆滑、坚硬，虽然颜色丰富，但不易叠涂融合，达不到马克笔的绘制效果。在这里提醒大家不要选错！