

完全绘本

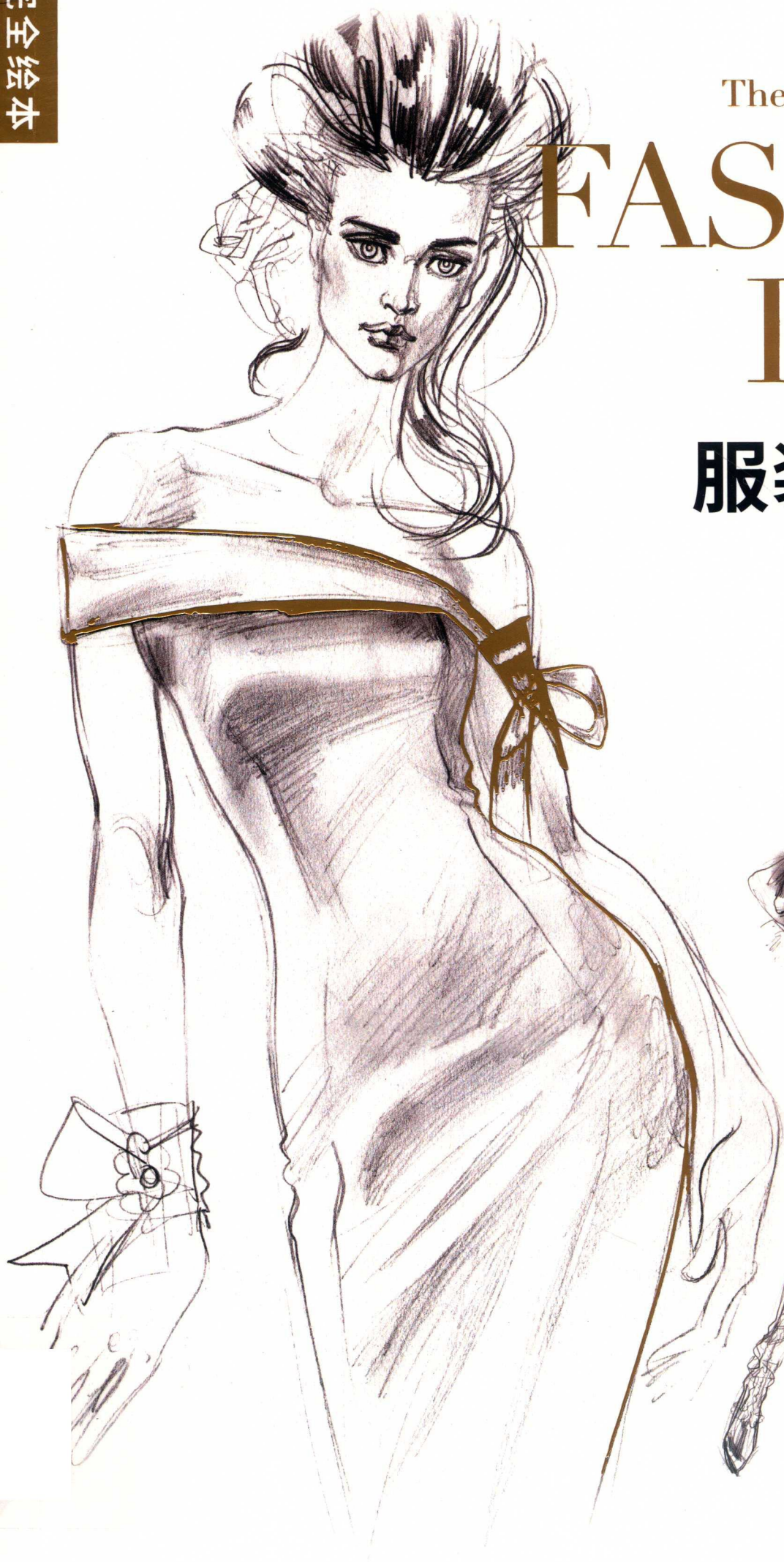
The Painting Technique of

FASHION Design

服装速写技法

[修订本]

胡晓东 著

完全绘本

The Painting Technique of

FASHION Design

服装速写技法

[修订本]

胡晓东 著

图书在版编目(CIP)数据

服装速写技法 / 胡晓东著. — 修订本.

— 武汉 : 湖北美术出版社, 2019.5

(完全绘本)

ISBN 978-7-5394-9908-6

I. ①服…

II. ①胡…

III. ①服装设计—速写技法—高等学校—教材

IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第037345号

策 划: 向 冰

封面设计: 吴 思

责任编辑: 靳冰冰

技术编辑: 李国新

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号

湖北出版文化城B座

电 话: (027) 87679533 87679521 87679525

邮政编码: 430070

印 刷: 湖北新华印务有限公司

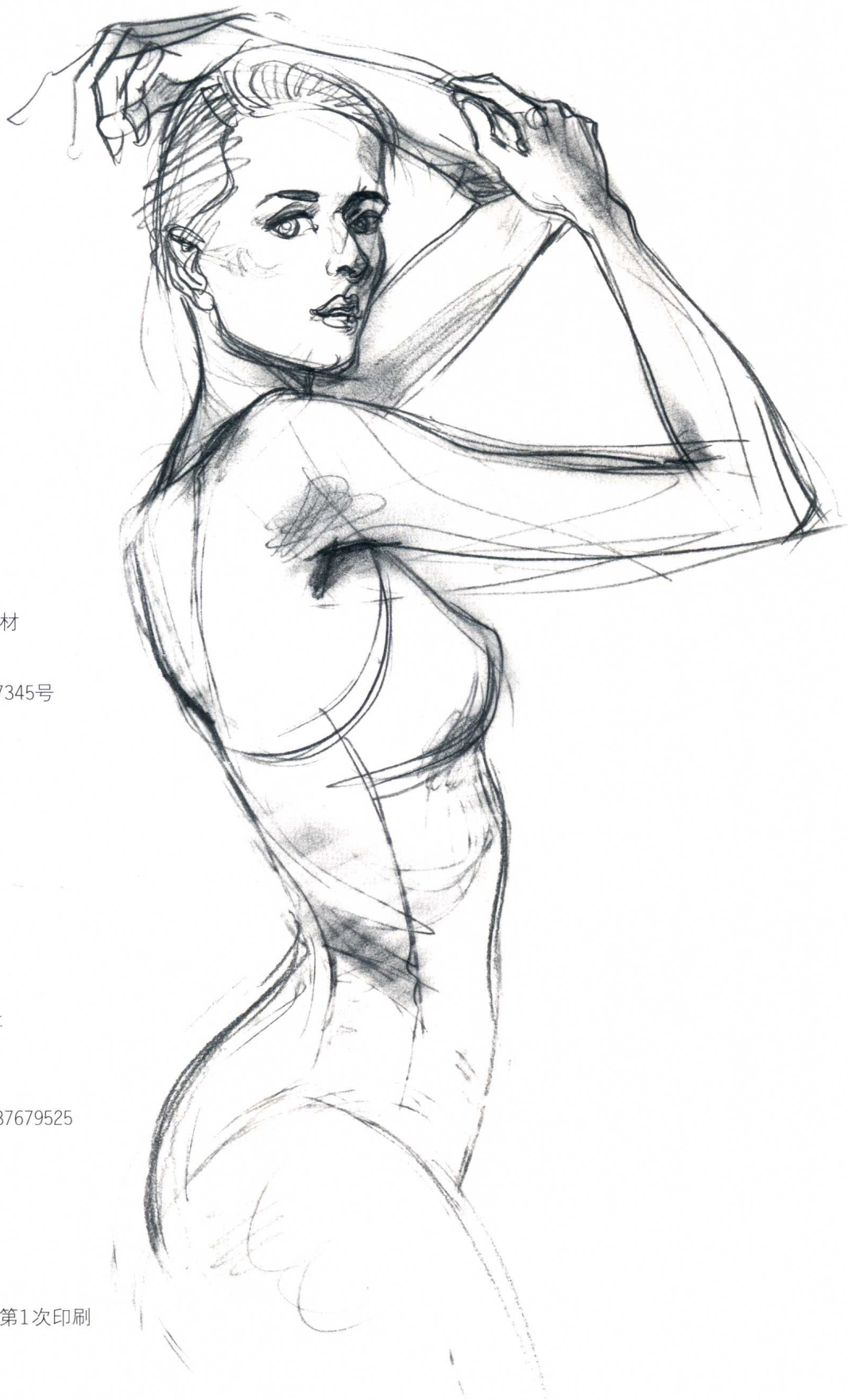
开 本: 635mm×965mm 1/8

印 张: 15

印 数: 5000册

版 次: 2019年5月第1版 2019年5月第1次印刷

定 价: 52.00元

CONTENTS

目录

Chapter 1

1 服装速写

Chapter 2

4 服装速写的艺术语言

5 1. 线条

6 2. 明暗

6 3. 色块

7 4. 平面和立体

7 5. 取舍关系

Chapter 3

8 速写的工具和材料

Chapter 4

10 应当具备的相关知识

10 1. 观察与表现

12 2. 人体解剖和运动规律

15 3. 由一个动态结构延伸出不同的动态

17 4. 女装设计图典型动态

37 5. 男装设计图典型动态

Chapter 5

44 服装速写的学习方法

44 1. 不同的目的 不同的样式

50 2. 临摹和写生

52 3. 默写

53 4. 慢写

55 5. 根据时尚图片画速写

Chapter 6

65 服装速写技法

66 1. 时尚头像速写

67 2. 人体速写

82 3. 服装动态速写

Chapter 7

96 服装速写欣赏

FOREWORD

前言

一般而言,速写是提升造型能力的重要手段,准确和快速是其基本要求。而服装速写是针对服装画进行的速写练习,它主要有两个目的:一是准确而快速地表现服装设计图;二是为画好服装插画打下造型能力的基础。

服装速写的练习可以促使我们的绘画基础训练尽快向专业设计的表现转换,帮助我们树立专业学习的信心,同时还能促使我们从专业角度关注时尚,关注设计,关注品牌,关注设计大师,快速捕捉设计灵感、流行信息等。本书提倡从人体结构、人体动态、艺术语言、服装造型结构、表现技巧等方面训练服装速写。勤能补拙,天道酬勤,只有多下功夫,进行大量练习,才可能画好服装速写,才可能达到设计思想的充分记录和自由表达。

本书在2011年初版的基础上新增了部分图例,并对原有图例、文字以及版式方面的不妥当之处予以修订,更贴合目前的专业教学和服装设计人士的学习需求。

Chapter 1

服装速写

Fashion Sketch

速写，顾名思义是一种快速的写生方法。速写是中国原创词语，属于素描的范畴，可理解为一种在较短的时间内完成的、简练的、直记式的素描。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。从广泛的意义上来说，它是一切艺术思维的萌芽状态。具体来说，速写又是艺术家进行创作前不可缺少的准备阶段和记录手段。

事实上，对于许多造型艺术家来说，速写几乎伴随了其一生的艺术实践。艺术家为了捕捉住快速流变的生活或记录下头脑中瞬间的想法、感受、灵感等，常采用速写这种方式。这不仅仅是因为速写具有直记性，而且因为速写是一种只要身边有纸和笔就可以完成的艺术形式，它具备了其它造型艺术手段不可替代的优越性。

而服装速写，既有其在语言、手法上的独特性，同时又具备与其它艺术门类相互渗透的可能性；既是服装设计造型艺术基础能力的一种训练手段，又是一种设计思维的艺术表达方式；既可以被当成名词，指服装速写作品，又可以作为动词，指服装绘画的一种行为状态，一种设计表达及绘画能力的实施过程。

另外，从字面上看，服装速写又具有限定性，指在短时间内写生或在短时间内完成的写生作品。从专业方向看，服装速写是为了准确地了解人体结构和比例，为了迅速表现着装人体和设计意图而进行的绘画基本功的训练，是学画服装画或服装设计图时不可缺少的一种基础训练。它是一种简捷、精练的设计绘画手段或表现形式，有时其直觉感受多于理性分析，主动造型多于被动模仿。服装速写为服装设计提供了最基本的、最快速的语言表达方式。

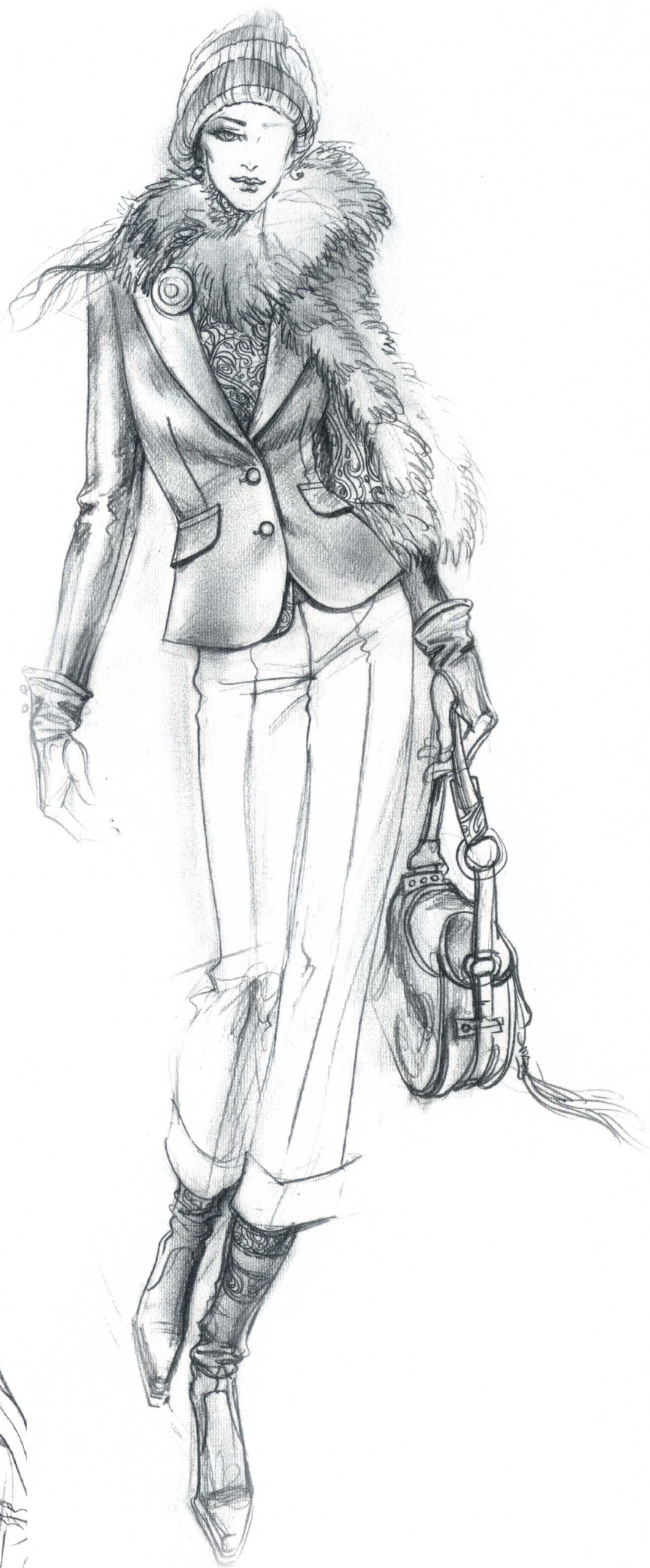
在服装速写的教学中，我们一般是把速写作为造型艺术基础能力训练的手段来看待的，准确和快速是其基本要求，更高的要求则是设计思维的充分记录和自由表达。

从专业角度来看，服装速写的目的主要服务于四个方面，分别为：

1. 服装设计图的绘制
2. 服装插画的绘制
3. 设计灵感的表达
4. 范例的临摹记录

学画服装速写，天赋固然重要，但作为基础技法的速写，任何人只要是通过勤奋，并遵循正确的学习方法都可以掌握，因为手的灵巧性和感觉的敏锐性都是可以通过训练来提高的。因此，平时养成画速写的习惯，对画好服装速写具有重要意义。

初学者在开始学习时可能会通过文字去领会速写的要领，但随着学习的深入和训练的增加，领悟设计、读懂优秀的范画将越来越重要，因为一件优秀的作品不仅承载了作者的想法，而且包含了正确的观察和表现方法。向优秀的作品学习，也是画好服装速写的重要方法。

Chapter 2

服装速写的 艺术语言

The Art Language of
Fashion Sketches

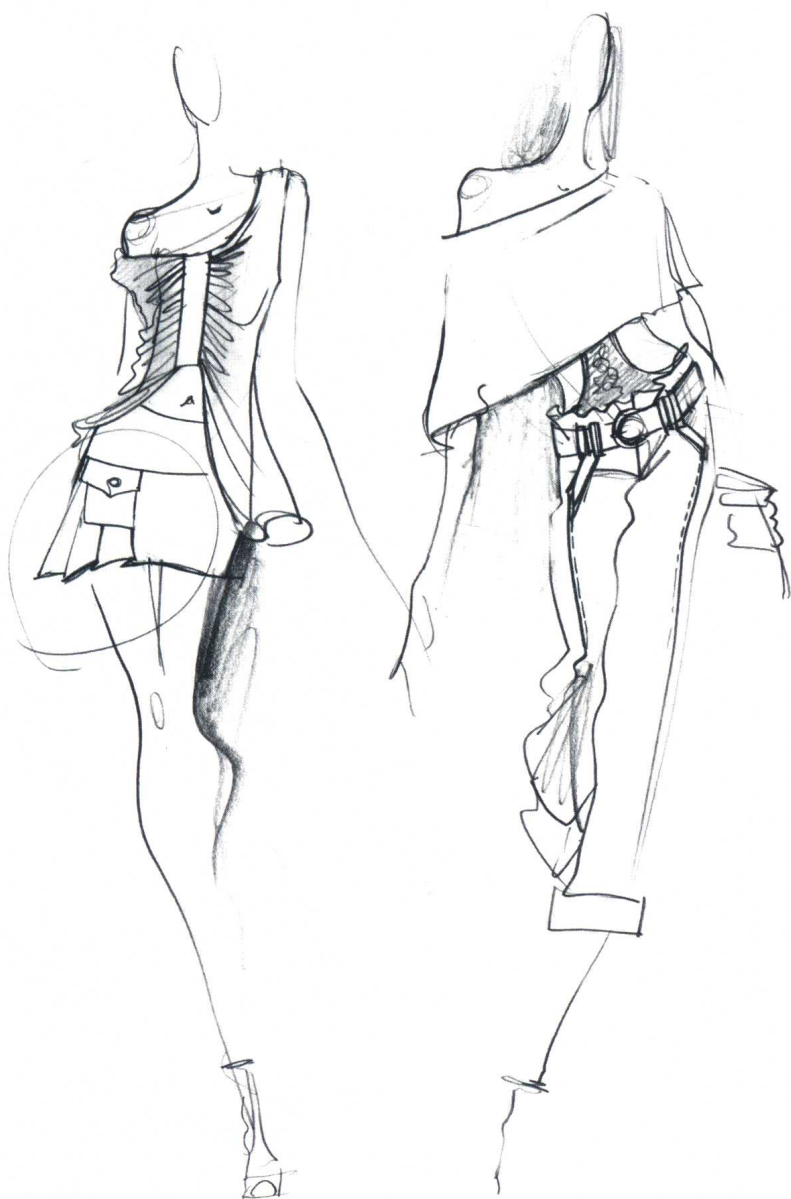
一件绘画作品的基本语言是形与色。在绘画基础训练中，习惯上将形的训练纳入素描课程。而形又涉及点、线、面三个基本语言单位，在点、线、面三个基本语言单位中，点又是最基本的单位，因为我们可以将线理解为点的运动轨迹，将面理解为扩大的点、线。在这里，我们所说的服装速写的艺术语言，其实是指服装速写所采用的造型手段。这些手段包括线条、明暗、色块等。由于表现风格的不同，个体的审美差异，以及在面对对象时的感受和速写的目的不同等，这些手段在被选择时都是有所侧重的，而其中线条几乎为服装速写的首选手段。

1. 线条

人类早期艺术活动中的绘画（这里指原始绘画），以及与之相似的儿童绘画，已经显示人们运用线条的本能。最常见的是用线条来区分物象与背景，这就是我们通常所说的“轮廓线”。在画家眼中，轮廓线并不只是区分形象与背景的边线，还兼有暗示形体与空间的作用。认真体会轮廓线在表现力度上的差异，对一个想用线条来尝试画服装速写的人来说，将不无裨益。

线条之间有穿插、重叠、疏密、粗细以及曲直、长短等不同关系，这极大地丰富了线条作为艺术语言的表现力。但是，对于初学者来说，这些线条首先要落到造型的实处，避免出现服装速写中常见的空、油、飘等毛病。服装速写的用线还有很大一部分要建立在对面服装结构的理解上。

只要用笔在纸上划过，就会留下线条。线条可以说是服装速写中最简便的语言。速写要求在一个相对较短的时间里完成，线条被广泛使用也就成为必然。无论在中国，还是在西方，许多艺术家都为我们留下了线条速写的范例，认真地体会这些范例，对学画速写的人来说是极有帮助的。

2. 明 暗

在传统绘画中，线条具有举足轻重的作用。线描法是传统中国绘画的主要技法。中国人在长期的绘画实践中，丰富了线条的表现语言。然而，在面对更为丰富的自然时，线条依然有它表现上的局限性。于是，我们不得不谈谈速写的另一种语言——明暗。

自然界中，明暗是由光投射到物象上产生的。明暗作为艺术语言的产生和完善基于人类渴望艺术与自然相匹配的心理需要。在西方，经历代画家的努力，明暗这套艺术语言已经相当完善。

由于个体物象构造和形体上的差异，光在投射到这些物象的表面时，会产生丰富的调子变化，在最亮与最暗的调子之间存在着无数个中间调子，在纸张上对这些调子的描绘，会使人产生空间和立体的感觉。其中，物象本身在构造上、形体上的差异是调子变化的根本所在。结构和调子不是对立的两个因素，它们是相互依存的。结构只有通过调子才能得到体现，调子只有以结构为依据才能不流于空洞、表面。也就是说，丰富调子也是表现结构的一种手段。

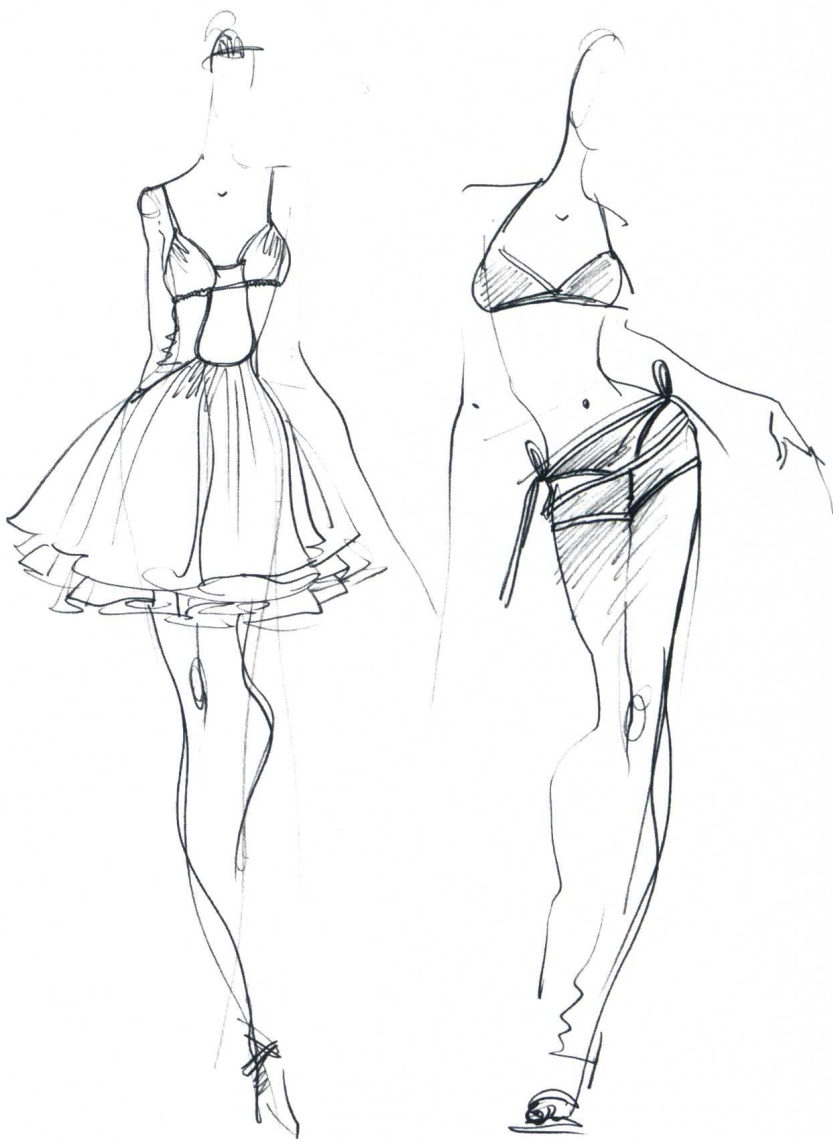
明暗在作为一种艺术语言时，不仅仅指在明暗关系上与自然相匹配，而且指画面自身的明暗色域的分布。这样，明暗自身即存在独立的审美价值。在表现情调、烘托气氛时，明暗语言是经常被使用的。

另外，明暗在素描中的运用远远多于在速写中的运用。因为速写大多在一个较短的时间里完成，而明暗语言的充分实现需要一个较充裕的时间。由于某些特定的环境气氛、特定的人物形象，以及创

作素材的需要等等，明暗语言还经常出现在速写之中，最常见的是它与线条结合使用，这就是通常所称的“线面结合”的表现手法。在这里“面”包括两种含义，一是指被画对象本身形体结构上的面，二是指在特定光线下所产生的阴影暗面。“线面结合”的手法可以使服装速写画得相对深入，细节交待得相对丰富。

3. 色 块

服装速写中的色块是从速写语言的角度来说的。从材料工具及表现方法上来看，主要指在速写时用某些颜料或墨汁薄涂而产生的色块。在绘制的过程中，色块通常与线条结合起来，以表现特殊的氛围与效果。当然，薄涂也可调出丰富的浓淡变化，这样的薄涂属于明暗语言。而这里主要是指通过平涂而产生的色块，同时还涉及工具和材料的表现技巧。用色块薄涂很适合表现服装的整体廓形，剪影式效果非常强烈。

4.平面和立体

就造型而言，平面化和立体化也可以作为表现语言来理解。

人们一般会认为线条、平涂的色块适合表现平面化的效果，明暗或线面结合适合表现立体化的效果。其实不然，线条的穿插组合、平涂色块有规律的组织变化仍然可以表现立体的造型，明暗或线面结合的方式则可以使平面化的效果更具丰富的形式。所以选择平面化还是立体化的效果，主要取决于不同风格的画面追求。这需要多一份细心的体会和揣摩，万不可教条化。

5.取舍关系

所谓“取”，就是服装速写要抓住被描绘对象最生动的部分，并对其作较为明确和相对深入的描绘，尤其是在表现服装的结构细节方面。反之则作大胆的概括，舍去一些不必要的影响服装效果的细节，此为“舍”。这里要提醒初学者的是，所谓舍弃、概括并不意味着草率，速写的简练也不是简单，其中自有规律性存在。

综上所述，服装速写的艺术语言是十分丰富且相互关联的。服装速写作为商业绘画的一种形式，其语言不仅要涉及所运用的表现手段，而且涉及一定的工具和材料。

Chapter 3

速写的工具和材料

Descriptive Tools and Materials

绘画作品的产生离不开对某些工具和材料的使用。服装速写也不例外，不同的工具和材料可产生不同的视觉效果。

速写最常用的工具和材料是笔和纸。

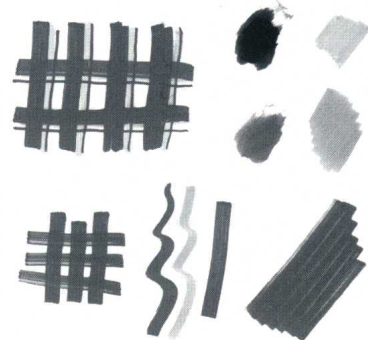
笔：铅笔、炭笔、炭精条、木炭条、钢笔、针管笔、毛笔等。

纸：事实上大部分纸张都可以用来画速写。

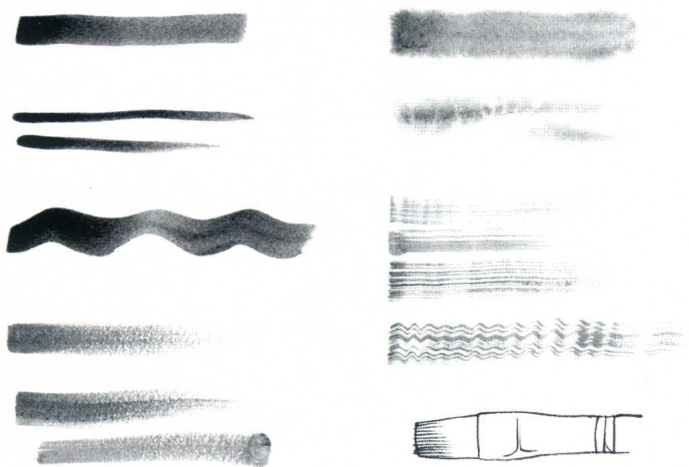
想要达到预想的视觉效果，需要初学者在实践中多加体验，并培养起对材料视觉效果的敏感性，从而选择适合自己的工具和材料。而大多数的工具和材料，都有它的长处和局限性，一种视觉上的效果又跟某种特定的工具和材料的使用分不开。所以，了解、掌握工具和材料对学习画服装速写是十分重要的。

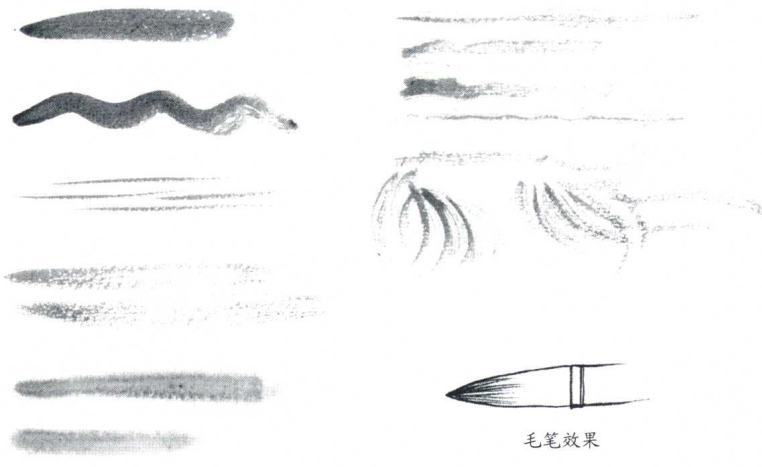
铅笔效果

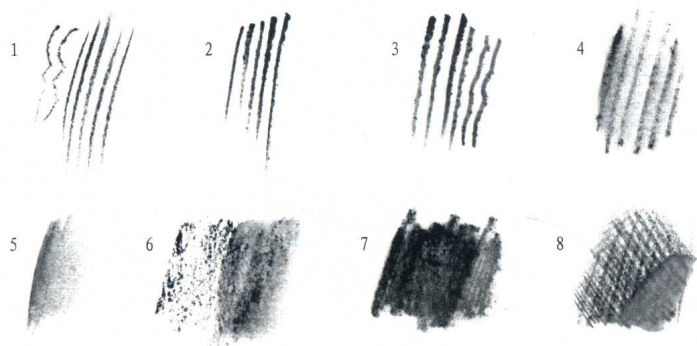
马克笔效果

尼龙笔效果

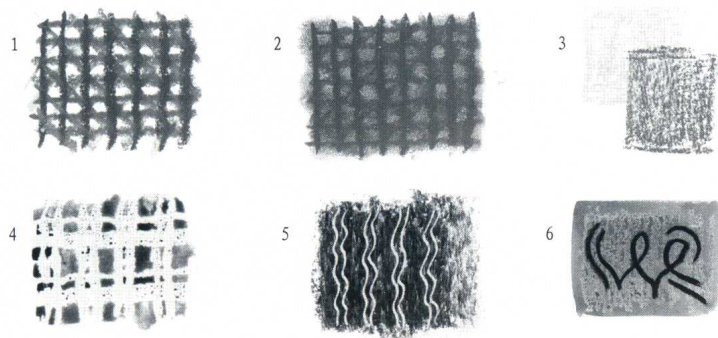
毛笔效果

水溶性彩铅效果

▲ 水溶性彩铅效果

1. 不蘸水的效果。
2. 笔头蘸水后画的效果。
3. 先用清水铺底，水没干时画的效果。
4. 先画线条，后用水晕染的效果。
5. 用湿润的毛笔蹭取铅芯的颜色来画的效果，适合小面积使用。
6. 把笔头平铺着画后用水晕染的效果。
7. 清水铺底后笔头平铺画的效果。
8. 清水铺底后用不同颜色的线条交织着画的效果。

蜡笔、油画棒效果

▲ 蜡笔、油画棒效果

1. 几种颜色交织着画的效果。
2. 几种颜色交织着画，然后用手指揉擦混合的效果。
3. 颜色叠加混合的效果。
4. 画好条格后用清水铺底的效果。
5. 浅色铺底，深色覆盖，再用小刀、牙签等硬物刮出图形的效果。
6. 先用油画棒铺底，再用水彩上色，干后在上面作画的效果。

Chapter 4

应当具备的 相关知识

Relevant Knowledge
to Be Possessed

1. 观察与表现

视觉艺术创作离不开眼睛的观察，绘画能力的提高有赖于习画者观察方式的改进和观察能力的提高。观察方式和观察能力，远比技法手段更为重要。

初学者往往会碰到这样的情况：当他拿起笔，尽自己所能把见到的东西画下来之后，常会发现不仅人的比例不舒服（头画大了，手画小了，等等），而且人的动态很别扭，画的线条也支离破碎。为什么会这样？原因就在于，他动笔之前对所画的对象缺少一个整体的观察，脑子里没有形成对所画对象的整体印象；动笔时，没有整体观念作指导，看到哪里画到哪里，看一眼画一笔，画手时只看到手，而不会去看一看手和头、手和手臂的比例关系，局部和局部之间缺少联系。

整体观察就是在观察的时候，将对象的各个局部联系起来看，对所画对象的大致比例、运动规律，以及透视变化等因素做到心中有数。通过观察激发起速写表现的欲望并能选择最有表现力的角度和手段，这样后期创作的速写才会有生命力。

有了这些准备之后，就可以进行服装速写的表现了。一般是先抓大的人体动态，再刻画对象的主要部位，最后是充分而明确地表现服装的廓形、结构分割等。注意下笔要果断、肯定，要力图得到速写所要的最后形象，如果发现不对，再加第二笔。可以说，速写的过程是在形象局部推移中完成的。只有这样，速写者才能捕捉到模特转瞬即逝的精彩片断，快速地把握服装整体廓形与结构，细节的关系等。

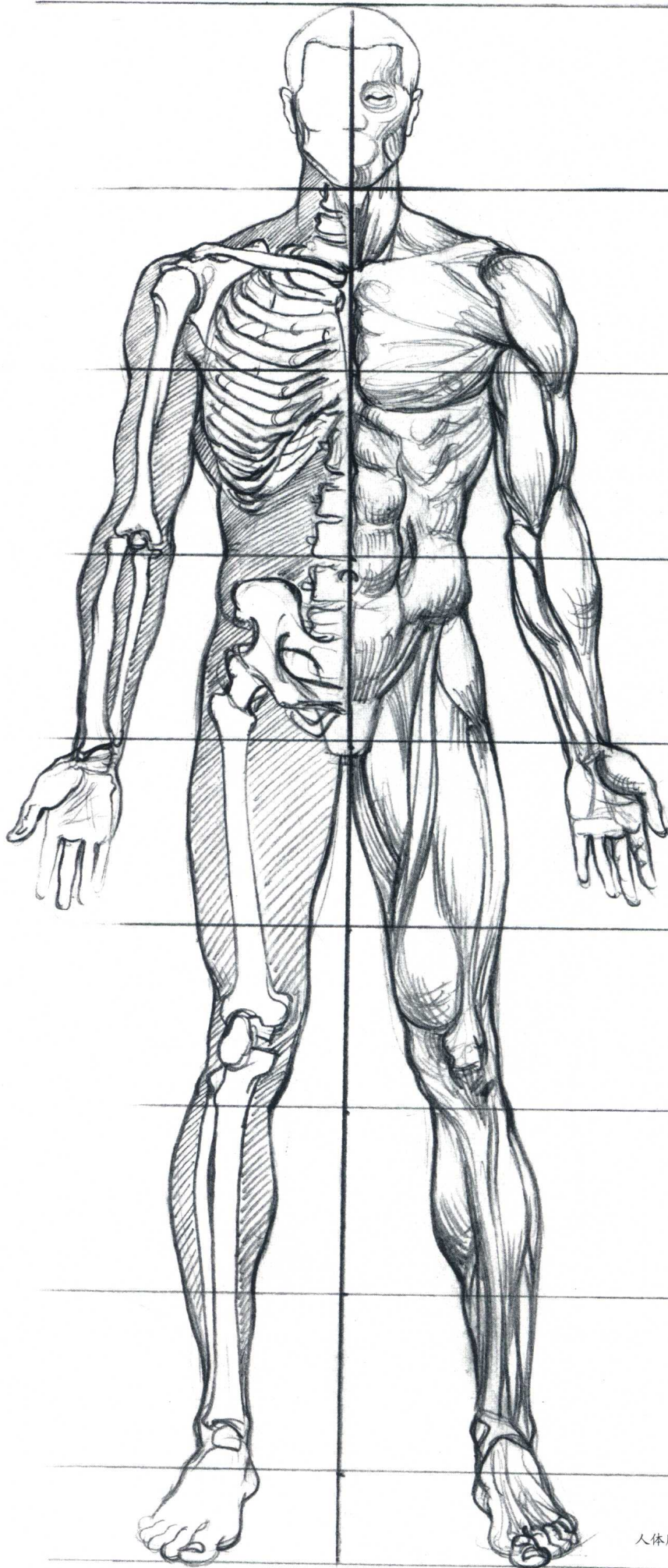
服装速写在表现五官和发型的时候可以程式化，也可以省略五官。

2. 人体解剖和运动规律

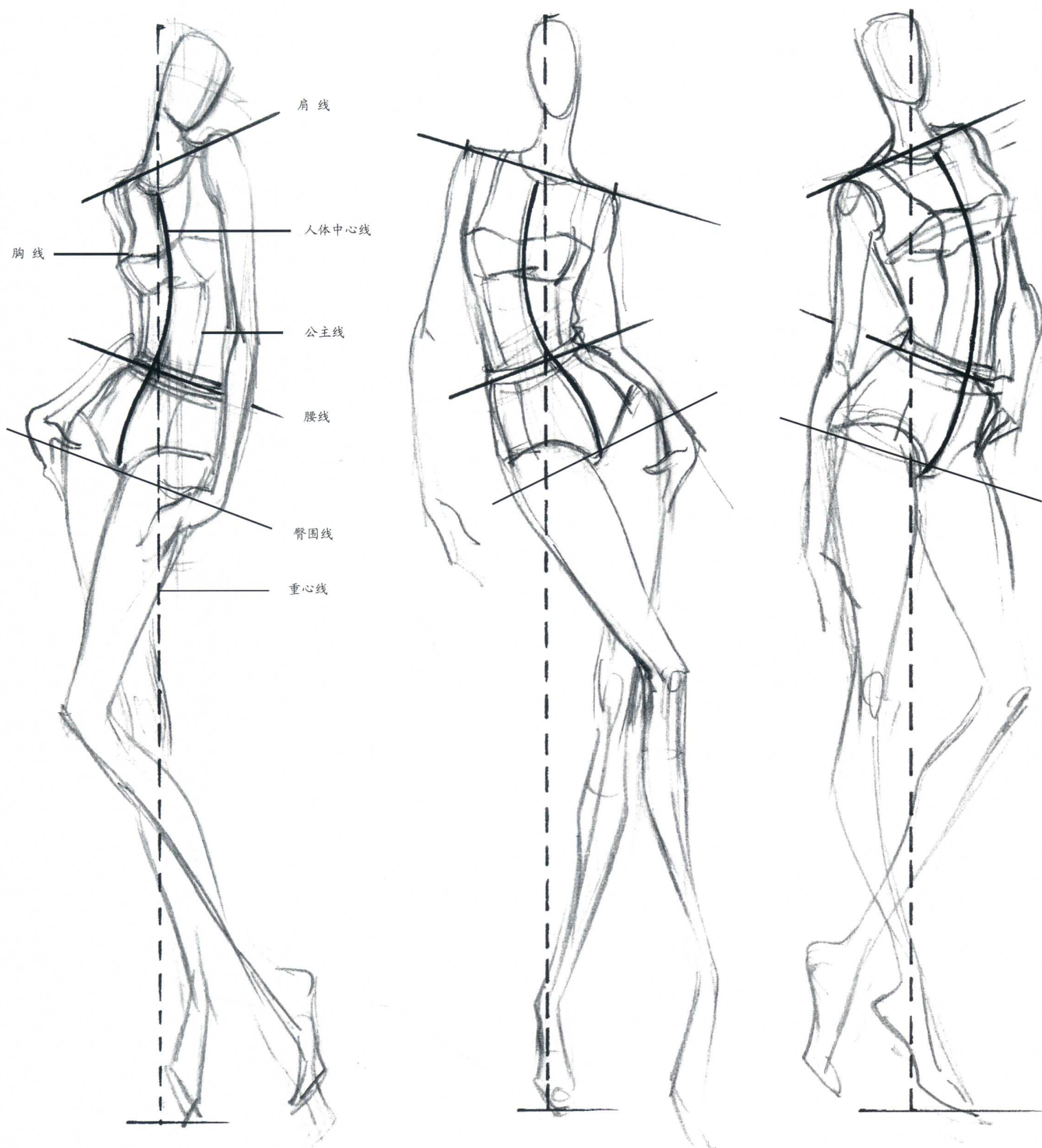
画人体形态是我们在服装速写中经常碰到的，它的难度比较大，如果我们想画好服装速写，就要对人体解剖与运动规律有一定的掌握。这方面的知识也有专门的书籍介绍，但理解和掌握需要花一定的时间和精力。

在服装绘画中，掌握人体动态、人体形态节奏的变化是非常重要的。画头像，就要对人的头部基本解剖构造有所了解；画动态，就要对人体的基本解剖构造和运动规律有所了解。这样，观察才能落到实处，表现才能有力度，才能达到一定的准确性。

人体肌肉、骨骼图

人体结构包括骨骼的构架和肌肉组织的穿插。人体造型就是骨骼结构、肌肉结构的外在体现。充分地了解人体结构是学好服装画的基础。服装画的人体造型要求是：比例夸张、简练、节奏感强。人体动态的表现则要舒展大方、简洁，给人干净利落的感觉，动态要有整体节奏感，类似“s”形曲线。要牢记人体外形轮廓的起伏特征。

必须牢记的基本规律：

服装速写人体动态的最主要用途是展示服装，动态并不复杂，大多以正面的形象为主，有明确的规律可循，其要点如下：

1. 肩线与腰线的关系是“ $>$ ”“ $<$ ”，像不封尖口的大于、小于符号。
2. 人体中心线位置的偏移朝向是“ $>$ ”“ $<$ ”符号的小开口所对应的方向。（人体中心线=人体动态线）
3. 人体躯干随人体中心线偏移。
4. 支撑脚落点靠近或落在重心线上。

牢记这个程式化的规律，可以帮助你分析掌握很多服装设计图的人体动态。大多数动态就是重心偏移后，人体走路或稍息站立的姿态。

所有人体动态都可以尝试用这种方法去分析。至于人体动态的整体节奏，则需要看图或在实践中用心体会。在实际运用中，这些典型的人体动态只需要掌握2—3种，即可得心应手地画服装设计图。我们甚至可以反复使用一个合适的姿势，只要学会改变面部、发型、胳膊的形态，整个姿势就会让人感觉不一样。