

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

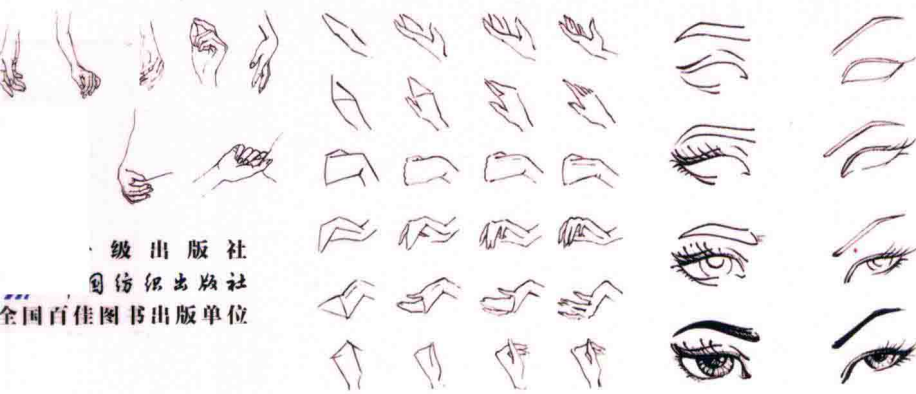
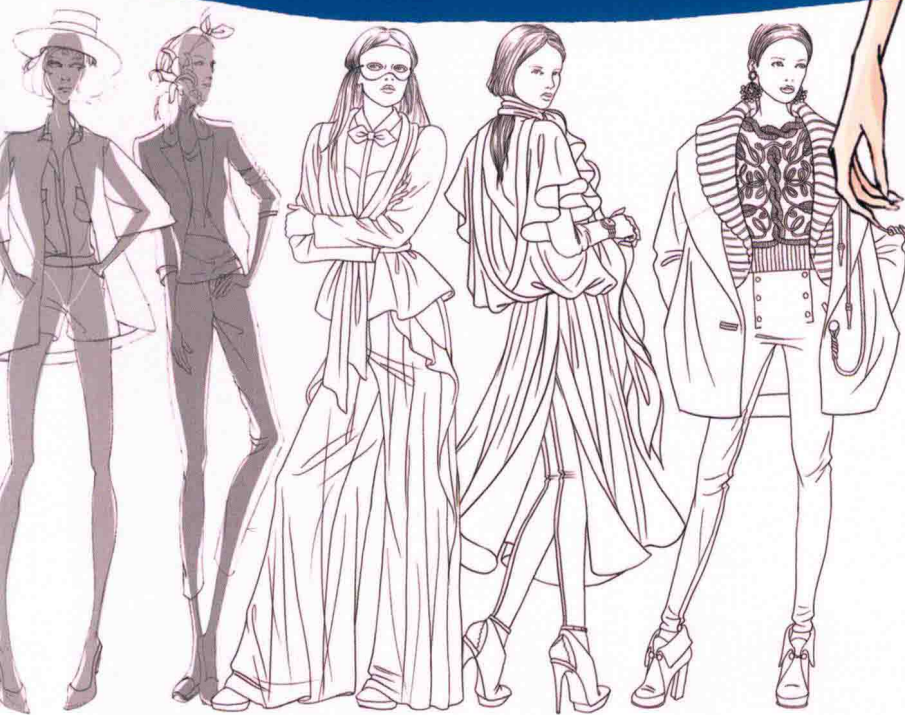
- 多变、易学的人体动态与面部表现
- 丰富、细腻的材质案例步骤讲解
- 创新、发散的设计思维与综合风格展现

服装效果图

手绘表现技法实用教程 边沛沛 编著

FUZHUANG XIAOGUOTU SHOUHUI BIAOXIAN JIFA SHIYONG JIAOCHENG

级出版社
纺织出版社
全国百佳图书出版单位

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

服装效果图

手绘表现技法实用教程

边沛沛 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书以服装画技法的表现方法为主要内容,讲解服装画人体的表现技法、人体局部的表现技法、服装画的表现技法、单纯性表现技法、综合性表现技法、服装质感与图案的表现技法、服装画的风格表现、计算机辅助服装画、服装画作品鉴赏。由浅至深地讲解服装画的基本绘制方法和技巧,将服装之美落到纸面上形成图画的美。

本书以实际案例为主体内容,结构严谨、图文并茂,内容具有较强的实用性,既可作为高等院校服装专业的教学用书,也可作为服装爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

服装效果图·手绘表现技法实用教程 / 边沛沛编著.
—北京:中国纺织出版社,2019.1
“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材
ISBN 978-7-5180-5511-1

I. ①服… II. ①边… III. ①服装设计—效果图—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(2018)第240085号

责任编辑:孙成成 责任校对:王花妮 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

2019年1月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:9.5

字数:119千字 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

前言

Preface

成为一名出色的服装设计师，需要扎实的基本功。如何利用好周边及国内外艺术符号，灵敏捕捉服装时尚密码，离不开周密、详实的训练过程。服装画是服装设计过程中的重要环节，初学者应牢固掌握服装画技法的各种表现形式并尝试自由拓展，立足服装，进行服装画技法训练，学会如何在二维空间最大限度地表现服饰的三维空间、艺术特征的方法。练就服装画技法的基本功首先从用心画好一幅画作开始，从宏观到局部，从轮廓草图到服装面料，从布局比例到细微褶皱，由浅入深，由表及里。练就服装画技法的基本功需要细致的观察力，模特姿态与支撑点对衣纹的影响、宽松和紧身服装在人体上的不同表现等都需要服装设计者充分运用绘图技法来进行细腻表现。练就服装画技法的基本功需要开阔的眼界，培养灵敏的色彩嗅觉，充分调动人体对色彩的感知和运用能力，广阔的色域选择需要不厌其烦的调试与比较才能运用得当，只有不断观察、琢磨、实践、修改、反思才能积累经验，才能如医者般拿捏准确，如乐者般收放自如，如文者般详略得当。

成为一名出色的服装设计师，需要通过服装画技法释放独具一格的魅力，通过服装画技法的多种表现手法，心意相通，充分地表达个人情感和对服装设计的热爱。初期的服装设计者往往临摹的成分较多，而一位成熟的服装设计师不仅能够通过书画作品、摄影艺术等相互借鉴，还能触类旁通，灵活运用各种元素进行设计实践。服装设计者需要匠心精神，创新是成就大师级的必经之路，创造性的构思也是服装设计的动力之源，依托大胆的尝试，不断的创新和改良，不拘一格地创新服装画的表现方法，达到卓越的艺术水准。

成为一名出色的服装设计师，切忌本末倒置。服装画强调设计，是服装的工程图纸，是制作成衣的借鉴标准。服装画着重于在服装上的张力表现，并不只是强调个人风格和画面效果，不可简单地将服装画归类于一般画作，顾此失彼而遗忘服装画的根源和用途。

一位出色的服装设计师，不仅是一位个人绘画风格独特的匠人，还要能够带给世人一种潮流的精神风尚。

作者

2018年7月

目录

Contents

001

第一章 服装画概述

第一节 服装画的概念、特点及分类	001
一、服装画的概念	001
二、服装画的特点	002
三、服装画的分类	002
第二节 学习服装画的方法	004
一、学习绘制服装设计草图	004
二、学习绘制服装平面款式图	004
三、学习绘制服装效果图	004
第三节 绘制服装画所需要的工具	005
一、纸类	005
二、笔类	005
三、颜料类	006
四、其他辅助工具	007

008

第二章 服装画人体的表现技法

第一节 人体结构的基本知识	008
一、了解人体形状	008
二、骨架与人体形状的关系	009
三、人体在画面上的安排	009
四、重心与平衡	012
五、重心的平衡	012

六、填充肌肉	013
七、填充肌肉，绘制人体外轮廓线	013
八、男性人体与女性人体的比较	018
九、男性人体与女性人体静态姿势的比较	019
十、男性人体与女性人体动态姿势的比较	020
第二节 人体动态参考	021
一、女性人体动态	021
二、男性人体动态	025

第三章 人体局部的表现技法

第一节 面部五官及发型的画法	027
一、眼睛的画法	027
二、嘴的画法	029
三、耳、鼻的画法	029
四、发型的画法	029
第二节 面部五官的位置	030
第三节 手部的画法	032
一、手部的绘画步骤解析	032
二、手部的各种姿态	033
第四节 脚部与鞋靴的画法	033

第四章 服装画的表现技法

第一节 服装整体造型	035
第二节 人体着装表现绘画步骤	037
第三节 人体着装的表现技法	038
一、紧身式服装在人体上的表现	038
二、合体式服装在人体上的表现	040
三、宽松式服装在人体上的表现	042

四、着装衣褶的画法	044
五、线条的综合运用	048
第四节 服装配饰的表达	052
一、帽子的表现	052
二、围巾的表现	052
三、腰带的表现	053
四、包袋的表现	053
五、眼镜的表现	054
六、首饰的表现	054
七、鞋靴的表现	054
第五节 如何将时装照片变成服装画	055
一、以秀场图片为模特案例	055
二、以秀场图片、广告大片为模特案例	061

067

第五章 单纯性表现技法

第一节 针管笔表现技法	067
第二节 毛笔表现技法	071
第三节 彩色铅笔表现技法	072
第四节 淡彩表现技法	074
第五节 水粉表现技法	075
第六节 马克笔表现技法	078

082

第六章 综合性表现技法

第一节 有色纸表现技法	082
第二节 多种表现技法	088
一、平涂法	088
二、晕染法	089
三、笔触法	090
四、剪贴法	093

五、拓印法	094
六、刮割法	095
七、阻染法	096

第一节 面料质感的表现技法	097
一、针织面料	097
二、毛呢面料	099
三、皮革面料	099
四、裘皮面料	099
五、纱质面料	103
六、羽绒服装面料	103
七、牛仔面料	103
八、蕾丝面料	107
九、刺绣面料	108
第二节 面料图案的表现技法	109
一、点的表现方法	109
二、线条图案的表现方法	113
三、印花图案的表现方法	114
四、其他图案的表现方法	116
第三节 其他面料的画法	117
一、多层抽褶	117
二、鸽网刺绣	117
三、刺绣	118
四、针毛型毛皮	118
五、泡泡纱	119
六、小块羽绒服装面料	119
七、缩缝	120
八、打褶	120

九、扎染	120
十、亮片	120
十一、蛇皮图案	120
十二、针织	121
十三、勾花	121
十四、盘绣	121
十五、条纹图案	121

122

第八章 服装画的风格表现

第一节 服装画的写实风格	122
第二节 服装画的夸张风格	124
第三节 服装画的简化风格	126
第四节 服装画的装饰风格	127
第五节 服装画的插画风格	128

130

第九章 计算机辅助服装画

第一节 计算机辅助平面款式图	130
第二节 计算机辅助效果图	133

137

第十章 服装画作品鉴赏

服装画已有近五百年的历史，无论在服装领域还是在绘画艺术领域都占据着非常重要的地位。它将各种艺术审美、不同时代精神等转化成为一种自身艺术特征的形式表现，由于其多姿与繁荣的艺术气质，从不同的侧面彰显了社会发展的真正价值，尤其是对于服装行业领域的社会演进来说，服装画的重要作用无可替代。

第一节 服装画的概念、特点及分类

一、服装画的概念

服装画也称时装画、服装效果图，它以描绘表现服装款式结构、体现服装形象穿着效果为主题且注重表现艺术感染力，是反映流行趋势、服饰文化和生活方式的一种专业绘画形式。

服装画主要应用于服装的设计环节与服装信息的传播发布，它是设计本源、设计创意、设计情感等方面形象化、综合化、独特化的诠释表达。绘制服装画需要研究人体比例、动态、运动规律及服装造型、服装色彩、服装材料等。服装画实现对于表现内容、形式技法的表达，反映出不同时代的穿着方式及穿着理念，而且也进一步凸显对于艺术创作观察、创作体验的深刻感受，充满着艺术生命力情绪的表达。

服装画以绘画形式理论为基础、以绘画应用技法为表现手段来完成着衣人物状态。尽管这种绘画形式具有动人的艺术魅力，但它与一般纯粹美术创作的表现根本目的不同。美术创作强调的是画家创作意念的表达，是一种画面基调的整体协调性，而服装画表达服装设计构思，表现艺术创作自由、感性的特征，同时着重体现服装、服装与人的关系、服饰配件、流行信息等基本属性和特征，它是服装设计师表达想法的工具，是传达尺寸数据与制作工艺、适应现代个性式审美观念的直观工具，颇具商业性的表达气息，在整个服装设计、生产、销

售等一系列过程中成为一种传递服装时尚信息的媒介。服装画注重艺术理论运用与服装产业发展的结合,既具有艺术价值,又具有实用价值。

二、服装画的特点

随着时代的发展,服装画更倾向于寻求情感艺术的表达,其表达功能在不断发展,形式在逐步完善,并被赋予了新的内涵,更具有多元化的气质。服装画不再只是对服装的描绘,其远远超过服装设计本身,而逐渐发展成为一种独立的画种。特别是对于一名服装从业人员来说,能够画一手漂亮的服装画是最基本的专业素质体现。

服装画应具备如下特征:

1. 创意表达

服装画的本质需体现出独具特色的创意表达空间。它应做好创意思维的“发散集中”,以直观独特的视觉造型艺术形式,串联与诠释服装的风格与文化精髓,赋予作品灵性,使绘画具有一种发自肺腑的情感,进而表达某种思想的交流。

2. 人体比例

注重动态规律,常以站姿正面、半侧面的角度为佳,人体比例既写实又具有夸张性。

3. 人物造型

结合服装人体与服装造型设计,强化它们之间的有效联系,在视觉上形成理想化的完美形象。同时,在对于实用性服装的表达时应充分体现出服装的款式和结构特征,避免造成工艺认识偏差。

4. 色彩视觉

以表现服装本身固有色彩为主,可忽略环境色的配置表现。

5. 画面节奏

遵循视觉创作的形式规律,运用造型元素、色彩配置、技法形式等方面特有的语言来表现空间的不同层次,营造一种视觉空间,从平面到立体,从静态到动态,给人以无限的艺术感染力。

三、服装画的分类

服装画种类多样,大致可以归纳为四类,服装设计草图、服装效果图、服装插画和服装平面款式图。服装画按用途主要分为服装效果图与服装艺术插画。

1. 服装设计草图(图1-1)

服装设计草图是指设计者记录设计构思、捕捉设计灵感的绘画形式。它通常用快速、简洁的黑白或色彩单色线

图1-1 迪奥高级定制设计草图

条勾勒,结合文字说明,省略细节刻画,侧重表现受到某种事物启发而迸发的灵感,记录服装款式主要特征,而忽略艺术性。

2. 服装效果图 (图1-2)

服装效果图主要应用于服装设计中,旨在表现服装的设计意图特征,以服装款式、服装色彩、服装面料质感、服装工艺等的准确表达为核心。服装效果图旁一般附面料小样和具体的细节说明。服装效果图不仅能表现服装设计的实际应用效果,同时也有很强的艺术性和审美张力。它以形象、生动的造型语言传达设计者的创作意图。

3. 服装插画

服装插画是指以服装造型为基础,通过艺术处理的手法体现画面艺术性和鲜明个性效果的绘画形式。服装插画主要用于传播艺术观念倾向和时尚美感,并不具体表现服装款式、色彩、面料的细节,而更注重绘画技巧和视觉冲击力,以意境联想、简洁夸张、抽象达意的设计形象,强调艺术形式对主题的渲染。常用于服装品牌宣传、服装报刊、广告海报、橱窗等。

4. 服装平面款式图 (图1-3)

服装平面款式图是服装效果图的补充说明。它按照服装造型的比例,通过立体与平面化的黑白线条来表现服装款式特征(外轮廓、内在结构线、装饰线和图案等)。

图1-2 服装效果图

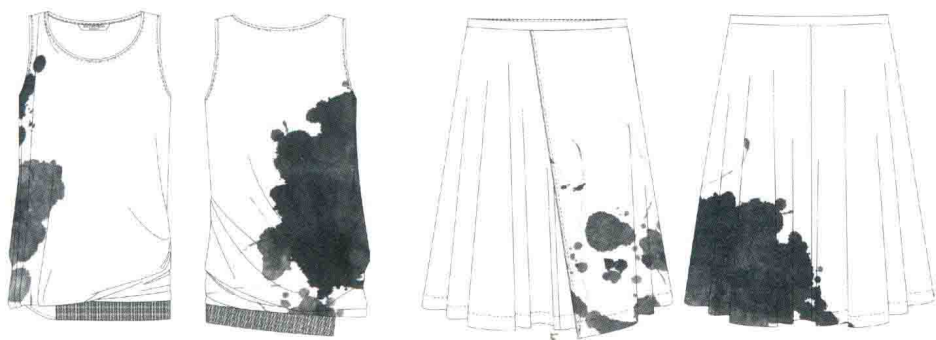

图1-3 服装平面款式图

第二节 学习服装画的方法

服装画可以通过服装设计草图、服装平面款式图、服装效果图等形式来完成。它们的作用各异，学习的侧重点也不同。

一、学习绘制服装设计草图

服装设计草图是以迅速捕捉灵感为目的的。主要体现设计者的想象力，表现技法并不重要，那么设计者如何得到服装设计的灵感呢？途径有三：其一，广泛涉猎服装、服饰类杂志，从摄影作品中得到启发；其二，借鉴其他艺术门类，如：舞蹈、电影、雕塑等，虽然艺术形式不同，但本质是相通的，可以相互影响、相互借鉴、相互融合；其三，投身到大自然，在那儿不仅能捕捉丰富的色彩灵感，还可以得到许多造型启示。

二、学习绘制服装平面款式图

服装平面款式图在实际应用中极具参考价值，它为服装的裁剪制作提供了依据。在绘制服装平面款式图时应尽量把服装结构的细节交代清楚，如：是褶裥还是省道，是装饰线还是结构线等，均不得含糊。

三、学习绘制服装效果图

服装效果图注重的是表现能力，而表现能力是通过造型和技法综合体现出来的。要想在短期内迅速提高服装效果图的绘画能力，提倡一种看似简单的方法——临摹。这种方法对初学者更加行之有效。临摹只是掌握绘画技巧，而不是以简单机械重复为最终目的。可以临摹优秀服装画作品，也可以临摹时装摄影图片，只有不断观察、分析、琢磨、实践，才能积累一定的经验，从而做到心中有数。

有些人认为服装效果图就是画画，一味强调个人绘画风格，这是错误的。在服装效果图中固然可以表现个人风格，但无论追求哪种风格，绝不能忘记其首要任务是服装设计，这一点至关重要。

服装效果图应既能很好地传达设计者的服装设计意图，又不乏个人绘画风格。一位设计师，只有集审美能力、创造能力和表现能力于一身，才能成为优秀的服装设计师。

第三节 绘制服装画所需要的工具

一、纸类

1. 水粉纸

水粉纸纸质较粗，有一定的吸水性，易于颜色附着。

2. 水彩纸

水彩纸纸质坚实，经得住擦洗。因作画时水彩颜料含有大量水分，只有其特有的凹凸不平的颗粒，才能锁住水分，呈现润泽感。

3. 素描纸

素描纸纸质不够坚实，上色不宜反复揉擦，吸水能力过强，用它来画色彩，颜色易灰暗，因此画色彩时，应当将颜色调厚加纯。

4. 拷贝纸

拷贝纸可用来拷贝画稿（图1-4）。

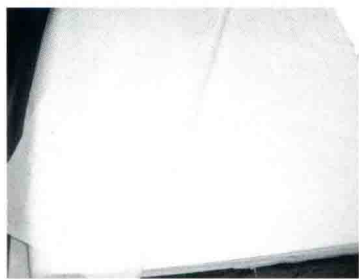

图1-4 拷贝纸

5. 宣纸

宣纸分生宣、熟宣，生宣纸质地较薄，吸水性能强，适用渗透效果；熟宣纸不易吸水，适用于工笔画法的刻画，可用来表现带有中国画风格的服装效果图。

6. 色粉纸

色粉纸质地略粗糙，带有齿粒，适于色粉附着。色粉纸一般都带有底色，常用的有黑色、深灰色、灰棕色、深土黄色、土绿色等。画服装画时，可巧妙地借用纸张的颜色为背景色。

7. 卡纸

卡纸质地洁白、光滑，有一定的厚度，吸水性能差，不易上色，易出笔痕。另外，卡纸还有黑卡纸、灰卡纸。在服装画中，黑卡、白卡多用于裱画，有时也可利用卡纸的色彩作为背景色。

二、笔类（图1-5）

绘制服装画的画笔有三种作用：起稿、勾线、上色。

1. 铅笔

铅笔有软硬之分，多用于起稿。

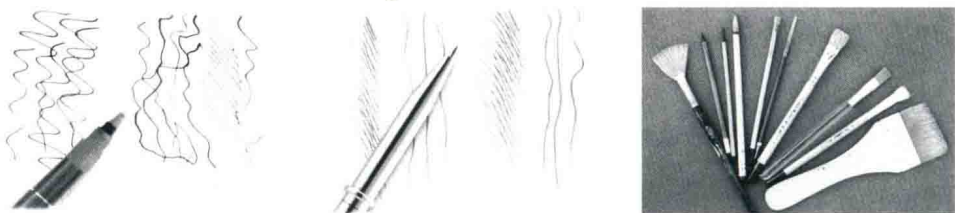

图1-5 笔类

2. 彩色铅笔

彩色铅笔有多种颜色，作用和铅笔相同，在服装画中具有独特的表现力。

3. 水溶铅笔

水溶铅笔有多种颜色，兼具铅笔和水彩的功能，着色的时候有铅笔笔触，晕染后有水彩效果。

4. 针管笔

针管笔笔尖粗细0.05~0.9mm，一般适用于勾线及排列线条。

5. 马克笔

马克笔分水性、油性两种。有多种颜色，色彩丰富，不宜调混，直接使用。

6. 蜡笔

蜡笔有多种颜色，有一定油性，笔触比较粗糙（图1-6）。

7. 色粉笔

色粉笔以适量的胶或树脂与颜料粉末混合而成，不透明，极具覆盖力。无须调色，可直接使用，易脱落。

8. 毛笔

毛笔有软、硬之分。软质的为羊毫，常用的有白云笔（大、中、小），这类笔锋柔软，适用于涂色面；硬质的为狼毫，其品牌有红毛、叶筋、衣纹、花之俏等，这类笔锋尖挺，适用于勾线。

9. 排刷

排刷有大、中、小号之分，一般在绘画中使用软质排刷。多为涂大面积的背景或者裱画刷水之用。

三、颜料类

绘制服装画最常用的颜料是水粉、水彩。

1. 水粉

水粉具有覆盖能力强、易于修改的特性。使用

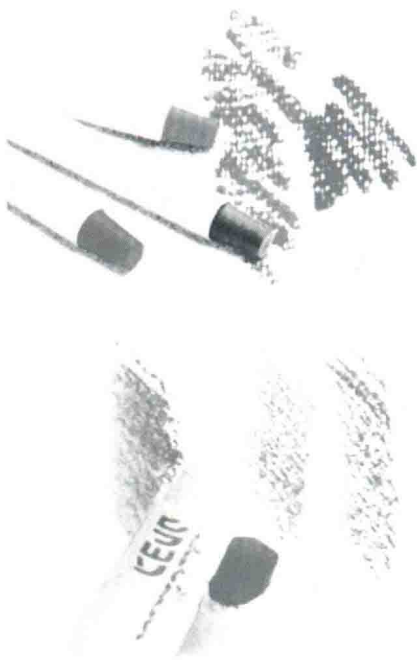

图1-6 蜡笔

水粉颜料时要特别注意变色的问题，水粉在潮湿的状态下颜色鲜艳，但全部干透后，颜色在明度上普遍变淡，因此需要不断实践才能逐渐掌握它的特性。

2. 水彩

水彩具有透明、覆盖力弱的特性。

四、其他辅助工具（图1-7）

1. 橡皮

橡皮有软硬之分。画服装画时多用软质橡皮，以便擦涂，不至损伤纸面而不利于上色。

2. 尺子

画服装画时多选用直尺，用于画边框。

3. 笔洗

笔洗用来涮笔，一般用瓶、罐、小桶。

4. 调色盒

调色盒是为调色存放颜料的塑料盒。色格以多而深为好，一般以24格为宜。调色盒备用时需配备一块湿润的海绵，以防颜料干裂。

5. 画板（图1-8）

画板即用于垫画纸的平板。

6. 刀子

刀子用于削铅笔和裁纸。

7. 喷笔

喷笔由气泵和喷枪两部分组成。用喷笔喷绘可表现出无笔触、雾状的效果。在服装画中，适用于表现细腻的大面积色彩。

8. 牙刷

通常将干湿适度的颜料用毛笔涂抹在牙刷上，以手指弹，可作为喷笔的廉价代替品。此类技法一般用于局部。

9. 各种固定纸张的工具

各种固定纸张的工具包括胶水、双面胶带、胶带（透明、不透明）、图钉、夹子等。

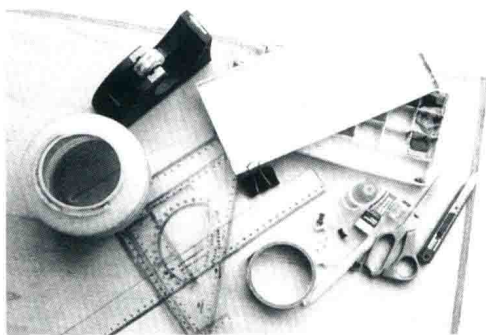

图1-7 其他辅助工具

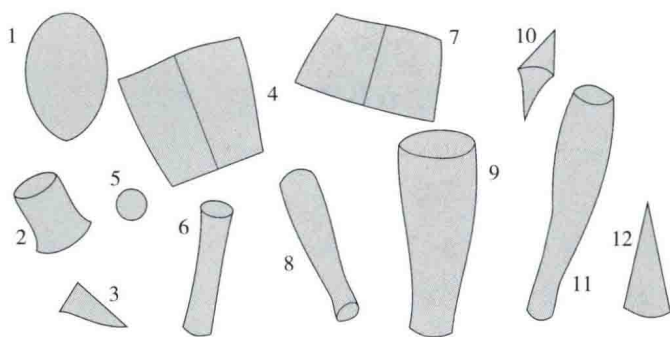

图1-8 画板

第一节 人体结构的基本知识

一、了解人体形状

可把人体各部分看成我们熟悉的形状（图2-1、图2-2）。

1. 头——椭圆形	2. 颈——圆柱体
3. 肩胛——楔形	4. 肋骨骨架——梯形盒状体
5. 肘部——球形关节	6. 上臂——圆柱体
7. 骨盆——梯形盒状体	8. 前臂——圆锥体
9. 大腿——圆锥体	10. 手——菱形
11. 小腿——圆锥体	12. 脚——锥体

图2-1 人体形状分解图

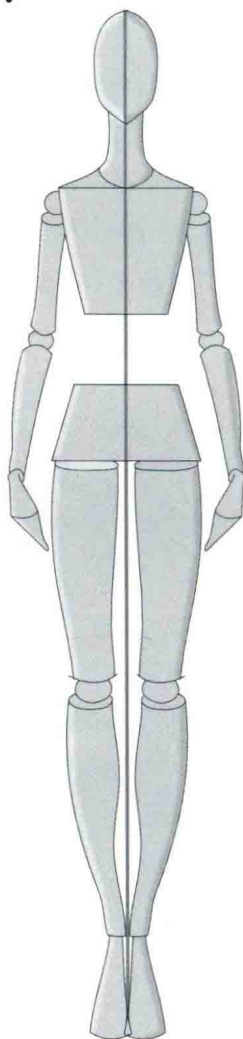

图2-2 人体形状