

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

服装 & 配饰快速 表现 100 例

FUZHUANG & PEISHI KUAISU
BIAOXIAN 100LI

刘笑妍 著

国家一级出版社

中国纺织出版社

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 & 配饰快速 表现 100 例

刘笑妍 著

中国纺织出版社

内 容 提 要

快速表现是服装画的重要表现手段之一。作者将服装画的基本上色方法与国画用笔相结合,针对人体局部的画法要点并结合平时教学中学生常出现的问题进行了重点讲解,把服装画上色积累的经验与大家分享。全书分为快速表现的常用笔触与绘画材料,时尚秀场人物表现技法,时尚配饰与人体局部特写表现等部分。

本书画风轻松,用笔自由唯美,适合初级和中级服装绘画爱好者阅读、参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装&配饰快速表现100例/刘笑妍著. —北京:
中国纺织出版社, 2018.3

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-4291-3

I. ①服… II. ①刘… III. ①服饰—搭配—高等学校—教材 IV. ①TS973.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第272791号

策划编辑: 孙成成 责任编辑: 杨 勇
责任校对: 楼旭红 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
2018年3月第1版第1次印刷
开本: 787×1092 1/16 印张: 7
字数: 82千字 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

P R E F A C E

服装设计与配饰设计都是不断变化的艺术。作为快速表现设计途径的服装画也需要跟得上这种变化，正是这种不断演化，对旧风貌的不断突破和创新，才使得服装画不断进步，不断有新的服装插画家出现。

服装画的快速表现旨在帮助那些未来的服装设计师和广大的服装设计爱好者以及从小就热爱服装却从事了其他专业的人们。你不必是一名手绘大师也能进行服装画的表现，只要能认真观察，理解服装的结构、褶皱的排列方式就能表现出服装的特点，熟悉这些细节之后，触类旁通，把这些融入自己的服装画中就可以了。如果你是初学者，请不要对自己太苛刻，手绘的提高是循序渐进的过程，最可怕的不是你开始画不好，而是早早地给自己下定论——我画不好，没法画下去了。学会如何在纸上大胆地绘画是成为服装设计师的一个重要方面。一张清晰的设计草图会让你的老师、顾客和老板充满信心且简明易懂。本书中每个单元所表现的内容不同但绘画方法一致，指导你完成需要掌握的主要服装类型。学习本书，旨在帮助你脱掉服装画神秘的外衣，通过系统化的表现技巧可以快速地进行服装画表现。你需要做的就是用信心和热情来不断尝试。

沈阳航空航天大学

刘笑妍

2017年3月3日

第二章

目录

C O N T E N T S

第一章 快速表现的常用笔触与 绘画材料 / 001

第一节 常见用笔方法 / 002

- 一、毛笔线条表现特点 / 002
- 二、圆珠笔线条表现特点 / 004
- 三、铅笔线条表现特点 / 006
- 四、水彩笔线条表现特点 / 007
- 五、针管笔线条表现特点 / 009
- 六、马克笔线条表现特点 / 010

第二节 快速表现常用绘画材料与工具 / 014

- 一、快速表现常用绘画纸张 / 014
- 二、快速表现常用笔 / 016
- 三、快速表现常用颜料 / 020

第二章 时尚秀场人物表现技法 / 023

第一节 时尚街拍女性的表现 / 024

- 一、女性绘画步骤 / 024
- 二、街拍女性快速表现范例 / 030

第二节 时尚街拍男性的表现 / 039

- 一、男性绘画步骤 / 039
- 二、街拍男性快速表现范例 / 042

第三章 时尚配饰与人体局部特写 / 049

第一节 上半身细节表现 / 050

- 一、上半身绘画步骤 / 050
- 二、上半身快速表现范例 / 052

第二节 下半身细节表现 / 061

- 一、下半身细节绘画步骤 / 061
- 二、下半身快速表现范例 / 066
- 三、下半身与时尚配饰快速表现范例 / 072

第三节 脚部特写 / 088

- 一、脚部细节绘画步骤 / 088
- 二、脚部细节快速表现范例 / 092

第四节 男女流行鞋款细节表现 / 100

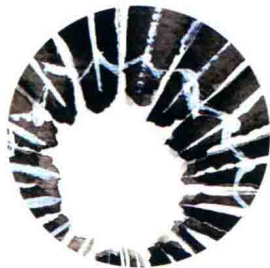
- 一、女高跟鞋绘画步骤 / 100
- 二、鞋款快速表现范例 / 101

— 第一章 —
快速表现的
常用笔触与
绘画材料

第三章

第一节

常见用笔方法

一、毛笔线条表现特点

毛笔是非常好用的服装画表现工具。中国的毛笔种类繁多，上色时毛笔的笔头会蓄有大量的颜料，不用反复蘸色；笔锋可以画出很细的线条，运用力度的变化，毛笔线条会产生各种生动的变化。采用大白云笔涂背景或者大面积的服装面料，都特别好用，饱满的笔头画在纸上不会出现斑驳的尴尬笔痕。

1. 毛笔条状线

西服上衣的方格子图案是用毛笔（小红毛）蘸土红颜色勾出的，以个人经验认为中国的传统毛笔要比西方尼龙水彩笔中的勾线笔好用，有丰富的粗细变化，笔头能很饱满的蓄存住很多水分或颜料，保证统一的画面效果（图1-1）。

裤子上的线条是用毛笔（勾线笔）先画出平行的浅色斜线条，然后再用浓墨画出裤子上位于阴影部分的线条（图1-2）。这种条状线非常适合用勾线毛笔直接表现。

2. 毛笔网状线

蕾丝质感的服装面料非常适合用中国毛笔来完

图1-1 毛笔条状线

成，勾线笔能画出又细又匀的线条，这种网状面料或者睫毛蕾丝面料都可以用传统毛笔中的勾线笔完成（图1-3）。而暗部的大面积重色采用中白云笔完成则再合适不过了。

图1-2 毛笔斜线

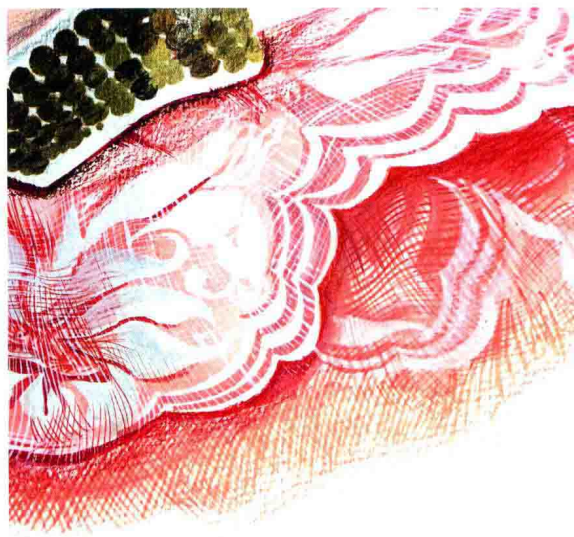

图1-3 毛笔网状线

3. 毛笔点状线

用毛笔画男性的寸头短发，即一种非常流行的能够露出头皮颜色的那种短发。先用大白云笔涂好灰白色的头皮，然后将小红毛笔蘸浓墨用笔锋点出头发（图1-4）。点墨时注意下笔力度，用力要均匀，下笔不要有轻有重，以免破坏画面的整体效果。

4. 毛笔混合用笔

雪花用毛笔蘸白色水粉画出，线条生动，有粗细变化（图1-5）。毛笔线条的优点就是不紧张、生动，有变化不死板，这也是使用高光笔达不到的效果。高光笔白色不够亮，如果在有底色的情况下，为了突出很纯的白色而在画面上反复涂抹，会把底层颜色弄模糊与白色混

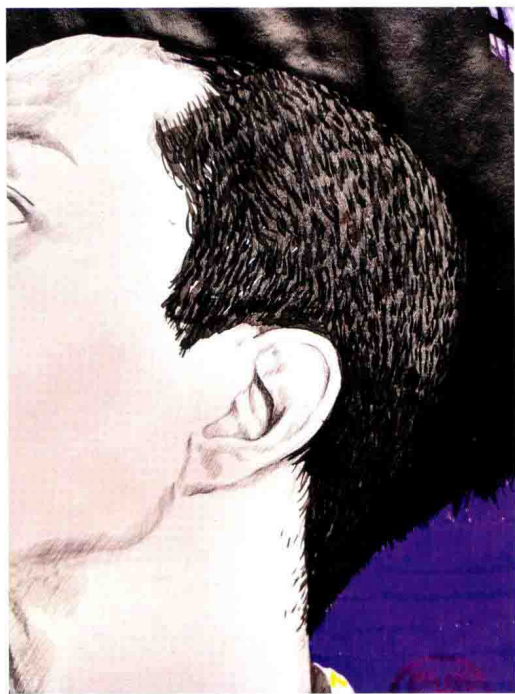

图1-4 毛笔点状线

合成为一块脏色，反而会越涂越不白，而且画面底层的颜色也会进到笔尖里，导致高光笔的笔尖堵住不能流畅使用。

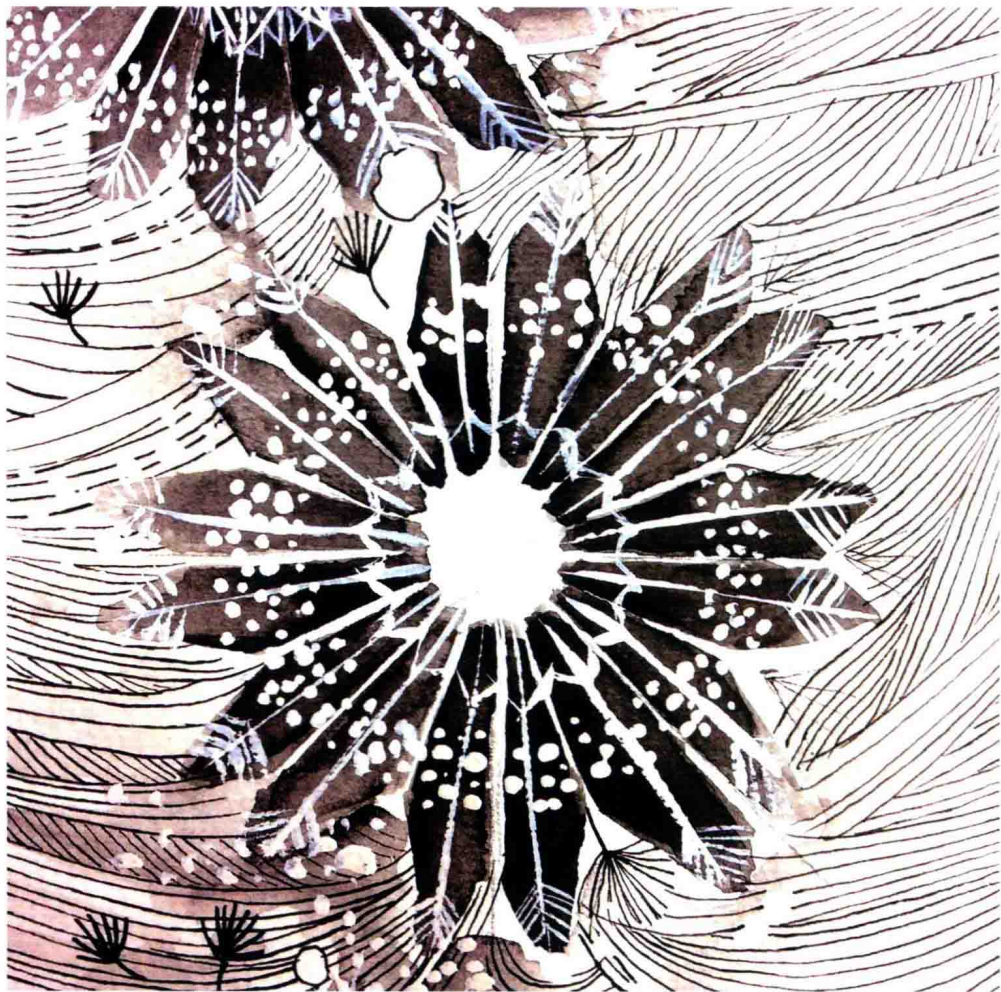

图1-5 毛笔混合用笔

二、圆珠笔线条表现特点

圆珠笔颜色多以蓝色、黑色、红色为主。采用圆珠笔作画时出错不易擦除，因此画圆珠笔画需要有扎实的绘画基本功。另外，由于圆珠笔的油墨为半流体，笔珠长时间一个朝向转动，会积累叠加油墨，在画纸上留下很明显的一块油色，影响画面的效果。解决这个问题的方法就是在绘画时手边备一张卫生纸，经常擦去笔尖多余的油墨。

图1-6所示为用蓝色圆珠笔画的女性形象，画法与用铅笔画素描相同。背景红色图案是用红色圆珠笔完成的，这种蓝红搭配是非常典型、复古的圆珠笔画。

图1-7所示仍是使用红蓝两色圆珠笔来表现满头大汗的人物形象，头发部分采用了两种颜色叠加，通常将红与蓝放在一起调色会出现仅次于黑的重色，此处为了强调头发的深颜色。这幅圆珠笔画中的用笔多变，大量曲线表现出发汗后热气升腾的效果，线条非常生动。

图1-6 圆珠笔长线

图1-7 多种圆珠笔曲线

图1-8所示为用严谨的笔触画出的许多非常小的细节，这也是圆珠笔表现细节的一个优势，线条不模糊，清晰而准确。

图1-9所示为用红色圆珠笔画出的毛细血管的效果。因为圆珠笔也有0.7mm、0.5mm的粗细选择，所以在画细线条时非常方便。

图1-8 圆珠笔变化用笔

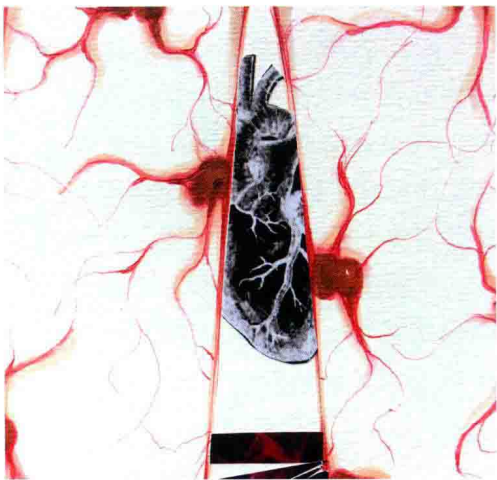

图1-9 圆珠笔细线

三、铅笔线条表现特点

铅笔是大家最为熟悉、最常用的绘画工具。铅笔的笔芯质感从硬到软，色调从深到浅，满足了深入研究造型的条件。铅笔画是表达一切的基础，是用最纯粹的单色线条来表达对刻画对象的结构和形体的理解。

图1-10所示的衣服上的所有褶皱都是用铅笔画出的，采用素描的画法，因为画幅不大，所以使用的是0.5mm的自动铅笔。铅笔非常适合细腻地表现服装多变的褶皱效果。

图1-11所示的人物头像充分地体现出铅笔线条柔和细腻的特点，利用擦笔画法，使画面过渡更加柔和，有轻松透气之感。

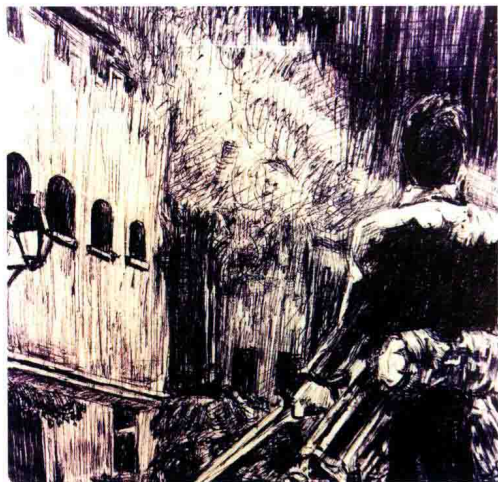

图1-10 铅笔线条——服装褶皱效果

图1-12中所示的线条表现出毛皮服装的效果。采用彩色铅笔画毛皮是很容易表现的，不用过多考虑色彩关系，如果用水彩或水粉画毛皮则要至少画出三个层次的深浅变化关系。

用铅笔在纹理特别粗的画纸上涂色，画纸上会出现特别明显的底纹效果。一般衣服的线条都是用很软的6B铅笔来完成，画面整体效果透气轻松，体现出如图1-13中所示男装的特点。

图1-11 铅笔线条——人物头像

图1-12 彩色铅笔线条

图1-13 铅笔纹理线条表现

四、水彩笔线条表现特点

水彩笔是儿童常用的涂色工具，颜色鲜艳，粗细均匀，涂色方便快捷。

图1-14所示的T恤采用了水彩笔平涂，能够看出特别清晰的每一笔衔接处的笔痕，这种故意露出笔痕的画法在插画中是比较流行的表现方法。

图1-15所示的红色水纹效果是使用比较细的水彩笔来表现的。由于留白的原因，粗水彩笔用起来就不那么灵活了。

图1-14 儿童水彩笔平涂

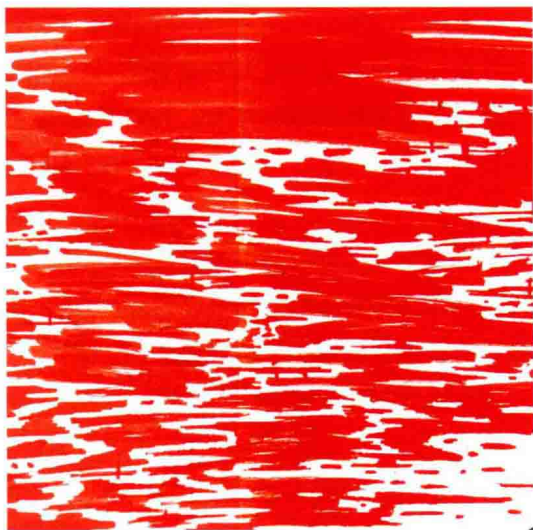

图1-15 细水彩笔线条

图1-16所示为使用黄色水彩笔，重复画圈的笔触表现出圈圈质感毛衣的效果，如果笔里的颜色不是很充足画起来效果会更好。

图1-17所示为利用水彩笔画出上衣的颜色，由于笔内颜色不足，从上至下画出了颜色渐变的效果。

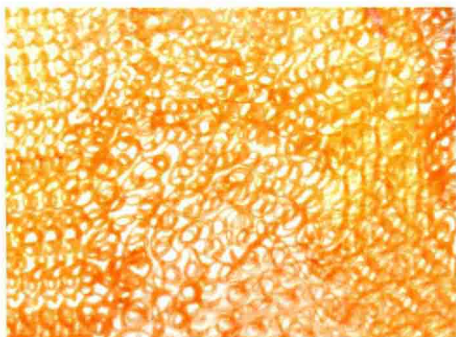

图1-16 水彩笔旋转用笔

图1-17 水彩笔渐变效果

五、针管笔线条表现特点

涂鸦画风格的线条是通过粗细不同的针管笔来完成细节的勾勒。最常用针管笔的颜色主要是黑色，市面上也有彩色针管笔可以选用。如果单纯使用黑色针管笔，只要解决造型和细节问题就可以，画起来很方便（图1-18）。

图1-18 针管笔线条表现

图1-19所示为黑色针管笔的主要表现手法，0.03mm号针管笔适合表现极细的发丝以及各种复杂的图案等纹理效果。

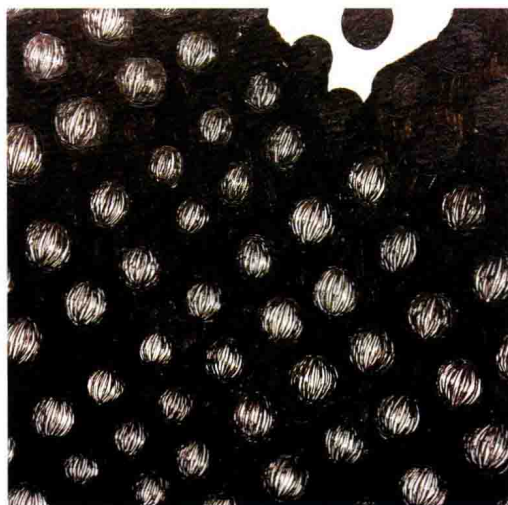
图1-19

(c)

(d)

(e)

(f)

图1-19 针管笔的多变用笔

六、马克笔线条表现特点

图1-20所示为四张棕色调的马克笔画，是在画服装画时表现服装特点常用的上色笔触，先用马克笔平涂服装底色，然后使用深色调马克笔或者针管笔勾出服装的暗部和细节。在图中可以发现，使用马克笔留出高光或者用高光笔画出高光能对画面的整体效果起到非常重要的点睛作用。