

北京联合大学学术著作出版基金资助

张嘉秋 著

时装画手绘 技法全解

人体动态规律 + 服装色彩搭配 + 服装工艺细节 + 服装画空间构图

面料肌理刻画 + 绘画工具表现技法 + 服饰配件表现技法

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

张嘉秋 著

时装画手绘 技法全解

化学工业出版社

·北京·

这是一本系统讲述手绘时装画基本知识和技法的图解式读本。本书从时装画的基本概念与历史入手,以人体的基本形态特征、动态规律为训练起点,突出时装画在造型和服装款式上的表现特点,结合服装色彩的搭配、服装工艺与细节的展示、时装画的空间构图、面料肌理的刻画、各种绘画工具的掌握,以及各种服饰配件的表现,形成一套完整的时装画手绘技法训练体系。

本书系统清晰、由浅入深、图例丰富、文字简洁,只要你依据本书循序渐进地学习,假以时日,就可以寻找到自己表现服装的技法与风格。本书主要面向服装工程、服装设计及相关专业的学生,同时也适合对手绘时装画有兴趣的广大读者。

图书在版编目(CIP)数据

时装画手绘技法全解 / 张嘉秋著. —北京: 化学工业出版社, 2018.8

ISBN 978-7-122-32432-0

I. ①时… II. ①张… III. ①时装—绘画技法 IV. ① TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 135255 号

责任编辑: 崔俊芳

责任校对: 王素芹

装帧设计: 水长流文化

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 北京东方宝隆印刷有限公司

880mm×1230mm 1/16 印张 12½ 字数 395 千字 2018 年 9 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 79.00 元

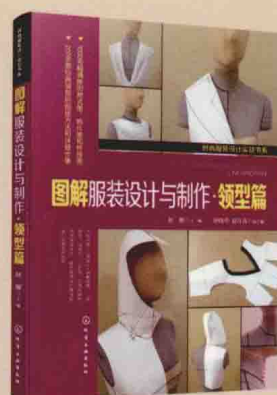
版权所有 违者必究

张嘉秋

- 1988年本科毕业于中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）服装设计专业
- 2003年硕士毕业于香港理工大学纺织制衣学系针织服装设计方向
- 北京联合大学艺术学院教授，从事艺术教育工作30年
- 主编出版纺织服装与艺术设计相关方面的著作10余部
- 感谢刘元风教授扎实的造型功底和唯美画风的深深影响
- 坚信手绘时装画的创作能够最直接地表达出设计师独特的风格、活力与创造力
- 期望更多热爱时尚艺术的人体会到手绘时装画的艺术魅力

好书推荐

期待好书 分享知识

欢迎您提供优秀作品及建议，
您的支持将是我们出版优秀图书的动力！

电话：010-64518816

QQ：22721448

时装画是一门综合的绘画艺术,是将服装设计构思以写实或夸张的手法表达出来的一种绘画形式,是表达服装设计构思的重要手段。时装画不仅在服装设计行业中具有举足轻重的地位,同时也是传递时尚信息的一种媒介,对服装审美有积极的推动作用。在当今社会,时装画既有艺术价值,又有实用价值。随着艺术多元化的发展,时装画逐渐成为独立画种为人们所接受。

手绘时装画属于造型艺术的范畴,线条、色彩、光线和面料肌理等是时装画的基本要素。它借助于服装以及人体的造型,通过色彩、肌理、结构、形态等表达其多种多样的服饰时尚和审美内涵。

初学者学习手绘时装画,要注意以下几个方面。

首先要进行基本的造型训练,在理解人体的基础上,需要创造力与想象力完美的结合,借助于服装以及人体的造型,通过色彩、肌理、结构、形态等表达其多种多样的服饰时尚和审美内涵。

其次要临摹优秀的时装画作品,临摹是初学时装画最好的方法,可以从构图、比例、线条、质感、色彩等全方位去体会原作者的创作意图。通过临摹掌握时装画的基本表达方法,选择适合自己的范画,由浅入深的临摹,经过一定量的积累,一定会有很大的提高。

最后是借鉴,借鉴是手绘时装画在表现形式与表现方法上经常运用的手段,例如借鉴国画的线描、水墨渲染、工笔重彩等绘画技法,以及油画、装饰画、版画、插画等不同艺术门类的艺术表现技巧,都可以给时装画的创作提供无限空间,也丰富了时装画的表现性。

手绘时装画,融技术与美学于一体,既是大学里时装设计专业学生的必备技能,也可以作为爱好者们修身养性的心灵寄托,美好的事物总会带给人美好的心情。

本书范画上千例,其中除特别署名作品外,全部是由笔者一笔一笔认真画出来的,历时两年完成。在这两年中,美好的时装画创作陪着我克服了女儿高考的家庭压力,克服了身体伤病带来的精神抑郁,克服了种种工作挫折和辛苦。最后一切化为值得纪念的美好的回忆,女儿如愿考上了理想的大学,我也顺利完成了本书的创作。希望这本书能够带给所有奋斗中有梦想的读者们好运!

这本书能够顺利出版,首先要感谢北京联合大学艺术学院的大力支持,更要感谢化学工业出版社对我的帮助和鼓励。对参与绘制工作的刘心蕊、江山、方憬、蒋雨凡、许岳璞、梁绘影、王京菊、车岩鑫等同志的辛苦工作表示诚挚的谢意!同时对在写作过程中给予我无私帮助的张之泽、苏蕴莲、刘立元、武頔、张露冉、张腾等同志,在此表示衷心的感谢!

内容如有不妥,敬请广大读者批评指正。

张嘉秋

2018年春

第一章

认识时装画

- 1.1 时装画的概念 / 2
- 1.2 时装画的发展 / 2
 - 1.2.1 时装画的木版画时期 / 2
 - 1.2.2 时装画的铜版画时期 / 3
 - 1.2.3 时装杂志时期 / 4
- 1.3 时装画代表人物及代表作品 / 4

第二章

时装画的常用工具及材料

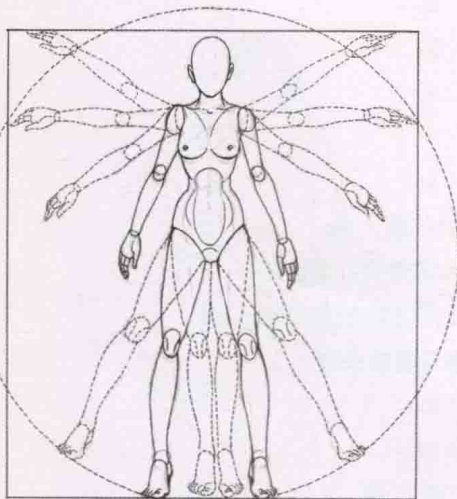
- 2.1 基础工具 / 10
- 2.2 水裱工具 / 11
- 2.3 笔 / 13
 - 2.3.1 铅笔 / 13
 - 2.3.2 针管笔 / 14
 - 2.3.3 马克笔 / 15
 - 2.3.4 水彩笔 / 15
- 2.4 颜料 / 15
- 2.5 纸 / 15

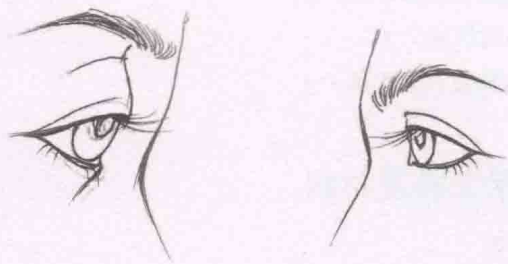
第三章

时装人体绘制基础

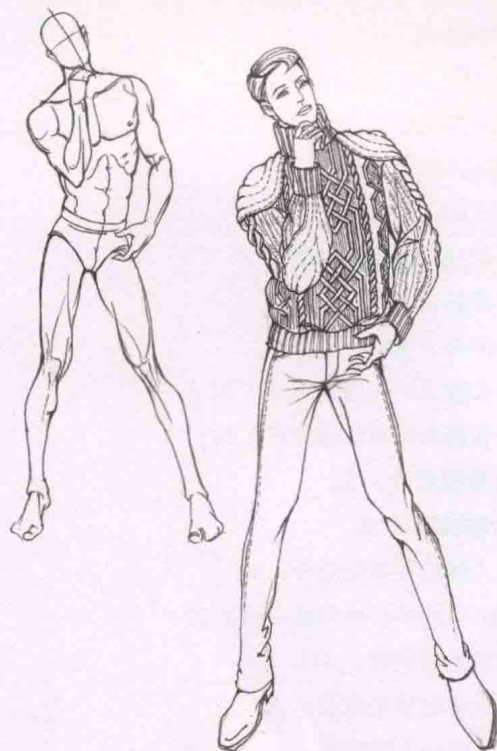
- 3.1 人体黄金分割比例 / 18
- 3.2 人体特征 / 19
 - 3.2.1 男性人体特征 / 19
 - 3.2.2 女性人体特征 / 20
 - 3.2.3 不同年龄段的身体比例 / 20
- 3.3 人体骨骼、肌肉与时装画造型 / 21
 - 3.3.1 人体骨骼 / 21
 - 3.3.2 人体肌肉 / 23
 - 3.3.3 女性骨骼与肌肉绘制要点 / 24
 - 3.3.4 男性骨骼与肌肉绘制要点 / 25
- 3.4 时装人体可夸张部位 / 25
- 3.5 时装人体动态规律 / 28
 - 3.5.1 找到人体的可活动部分 / 28
 - 3.5.2 找准人体的中心线与重心线 / 29
 - 3.5.3 人体的动态规律 / 31
 - 3.5.4 女性人体动态规律图 / 32
 - 3.5.5 男性人体动态规律图 / 33

第四章

第五章

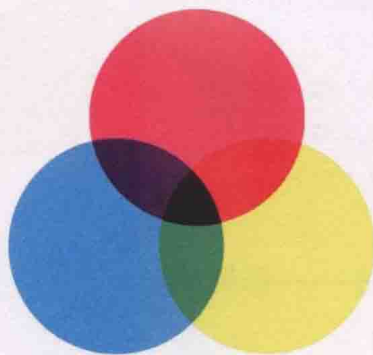
时装人体局部表现技法

- 4.1 头部结构 / 36
 - 4.1.1 几何形的头部结构 / 36
 - 4.1.2 头部骨骼决定了面部形象 / 36
 - 4.1.3 头部肌肉决定了面部表情 / 37
- 4.2 五官的位置 / 38
- 4.3 头部动态的画法 / 38
 - 4.3.1 男性头部动态的画法 / 38
 - 4.3.2 女性头部动态的画法 / 39
- 4.4 面部细节 / 39
 - 4.4.1 眼的画法 / 39
 - 4.4.2 鼻子的画法 / 40
 - 4.4.3 嘴的画法 / 42
 - 4.4.4 耳的画法 / 43
- 4.5 发型的画法 / 43
 - 4.5.1 发型绘制方法 / 43
 - 4.5.2 发型示例 / 44
- 4.6 手的画法 / 47
- 4.7 脚的画法 / 48

时装人体与服装

- 5.1 女性时装人体动态与着装举例 / 50
 - 5.1.1 学生装 / 50
 - 5.1.2 内衣与披肩 / 50
 - 5.1.3 紧身衣与长裙 / 51
 - 5.1.4 裤装 / 51
 - 5.1.5 飘逸裙装 / 52
 - 5.1.6 中式礼服 / 52
 - 5.1.7 宫廷服饰 / 53
 - 5.1.8 旗袍 / 53
 - 5.1.9 民国服装 / 54
 - 5.1.10 表现后背的礼服 / 54
 - 5.1.11 凸显腰部和臀部的礼服 / 55
 - 5.1.12 同一人体动态多种服装风格 / 56
- 5.2 男性时装人体动态与着装举例 / 57
 - 5.2.1 硬挺服装 / 57
 - 5.2.2 休闲服装 / 57
 - 5.2.3 衬衫与牛仔裤 / 58
 - 5.2.4 毛衣与休闲裤 / 58
 - 5.2.5 休闲西服与挽脚仔裤 / 59
 - 5.2.6 机车风格男装 / 60

第六章

第七章

第八章

时装画色彩表现技法

- 6.1 色彩的三原色 / 62
- 6.2 色彩的混合 / 62
- 6.3 色彩的三属性 / 62
 - 6.3.1 色相及其在服装配色中的应用 / 62
 - 6.3.2 明度及其在服装配色中的应用 / 65
 - 6.3.3 纯度及其在服装配色中的应用 / 66
- 6.4 服装色彩的调和 / 67
 - 6.4.1 同一调和 / 67
 - 6.4.2 类似调和 / 67
 - 6.4.3 对比调和 / 68
- 6.5 服装画中的色调 / 69
 - 6.5.1 服装画色调设计 / 69
 - 6.5.2 服装配色小窍门 / 70

时装画构图技法

- 7.1 单人构图 / 72
 - 7.1.1 对称式构图 / 72
 - 7.1.2 均衡式构图 / 72
 - 7.1.3 坐姿构图 / 72
- 7.2 双人组合构图 / 74
 - 7.2.1 双人站姿组合 / 74
 - 7.2.2 坐姿与站姿组合 / 74
 - 7.2.3 双人并列站姿组合 / 76
 - 7.2.4 双人错位站姿组合 / 77
- 7.3 三人组合构图 / 77
 - 7.3.1 三人齐排式组合构图 / 77
 - 7.3.2 三人错位式组合构图 / 78
- 7.4 多人组合构图 / 78
 - 7.4.1 多人齐排式组合构图 / 79
 - 7.4.2 多人错位式组合构图 / 80

时装画表现技法——线描法

- 8.1 线的造型特点 / 82
- 8.2 衣纹的产生与线描规律 / 82
 - 8.2.1 缠绕悬垂式衣纹 / 82
 - 8.2.2 棉质T恤衫 / 84
 - 8.2.3 棉质男衬衫 / 85
 - 8.2.4 植绒针织衫 / 86
 - 8.2.5 羊绒针织裙 / 87

第九章

第十章

第十一章

- 8.2.6 手织毛衣 / 88
- 8.2.7 真丝塔夫绸礼服 / 89
- 8.2.8 真丝缎礼服裙 / 90
- 8.2.9 毛呢制服 / 91
- 8.2.10 粗呢外套 / 92
- 8.2.11 皮毛服装 / 93
- 8.2.12 皮革服装 / 94

时装画表现技法——彩铅技法

- 9.1 彩铅的特点 / 96
- 9.2 彩铅作画步骤 / 96
- 9.3 水溶彩铅画法 / 98
- 9.4 彩铅的各种材质表现技法 / 99
 - 9.4.1 刺绣礼服 / 99
 - 9.4.2 印花旗袍 / 101
 - 9.4.3 牛仔和牛津纺 / 101
 - 9.4.4 针织短T恤和牛仔短裤 / 102
 - 9.4.5 针织螺纹毛衣 / 102

时装画表现技法——水彩技法

- 10.1 水彩的特点 / 104
- 10.2 水彩作画步骤 / 104
- 10.3 水彩的材质表现 / 106
 - 10.3.1 剪绒领与貉子毛 / 106
 - 10.3.2 裘皮服装 / 108
 - 10.3.3 真丝塔夫绸与欧根纱礼服 / 109
 - 10.3.4 绢花礼服 / 110
 - 10.3.5 职业套装 / 111
 - 10.3.6 真丝绉缎礼服 / 112

时装画表现技法——水粉技法

- 11.1 水粉的特点 / 114
- 11.2 水粉作画步骤 / 114
- 11.3 水粉的材质表现 / 116
 - 11.3.1 羽毛材质礼服 / 116
 - 11.3.2 透明材质礼服 / 118
 - 11.3.3 印花面料 / 119

第十二章

时装画表现技法——马克笔技法

- 12.1 马克笔的特点 / 122
- 12.2 马克笔作画步骤 / 122
- 12.3 马克笔的材质表现 / 124
 - 12.3.1 多种材质组合 / 124
 - 12.3.2 帆布材质 / 126

第十三章

时装画表现技法——单色表现技法

- 13.1 利用底色纸的单色时装画 / 128
- 13.2 单色线描时装画 / 129
- 13.3 单色彩铅时装画 / 130

第十四章

发型表现技法

- 14.1 超短发型的画法 / 132
- 14.2 中短发型的画法 / 133
- 14.3 长发的画法 / 134
- 14.4 编发的画法 / 136
- 14.5 盘发的画法 / 136

第十五章

妆容表现技法

- 15.1 自然妆容 (水彩画法) / 142
- 15.2 欧式妆容 (水彩画法) / 143
- 15.3 淡彩妆容 (钢笔画法) / 144
- 15.4 生活淡妆 (彩铅画法) / 146
- 15.5 舞台妆容 (水彩画法) / 147
- 15.6 紫色调妆容 (水彩画法) / 148
- 15.7 烟熏妆容 (水彩画法) / 149
- 15.8 蓝色眼影妆容 (水彩画法) / 150
- 15.9 咬唇妆容 (水彩画法) / 151
- 15.10 其他妆容 / 152

第十六章

时装画服饰配件表现技法——帽子

- 16.1 帽子画法 / 154
 - 16.1.1 棒球帽 (马克笔画法) / 154
 - 16.1.2 时装草帽 (马克笔画法) / 155
 - 16.1.3 豹纹礼帽 (马克笔画法) / 156
- 16.2 帽子图例 / 157

第十七章

时装画服饰配件表现技法——鞋子

17.1 鞋子画法 / 166

17.1.1 拼花高跟凉鞋 (彩铅画法) / 166

17.1.2 漆皮鱼嘴高跟鞋 (马克笔画法) / 166

17.1.3 荷叶创意高跟鞋 (水粉画法) / 167

17.2 鞋子图例 / 167

17.2.1 平跟鞋 / 167

17.2.2 高跟鞋 / 170

第十八章

时装画服饰配件表现技法——眼镜

18.1 基础眼镜画法 / 174

18.2 眼镜的佩戴效果 / 174

18.2.1 浅色太阳镜 (水彩画法) / 174

18.2.2 深色太阳镜 (水彩画法) / 175

18.2.3 水晶无框眼镜 (彩铅画法) / 175

第十九章

时装画服饰配件表现技法——包

19.1 包的画法 / 178

19.1.1 压花皮包 (水彩画法) / 178

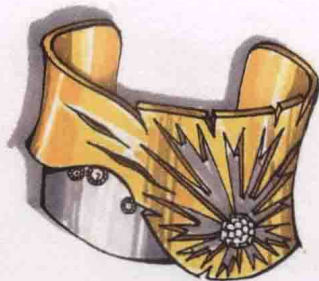
19.1.2 羊皮软包 (彩铅加马克笔的画法) / 179

19.1.3 镶嵌蕾丝工艺包 (马克笔画法) / 180

19.1.4 刺绣镶钻手包 (马克笔画法) / 181

19.1.5 鱼鳞纹手包 (马克笔画法) / 182

19.2 包包图例 / 183

第二十章

时装画服饰配件表现技法——首饰

20.1 景泰蓝耳环 / 186

20.2 时装项链 / 186

20.3 料器吊坠 / 187

20.4 宝石戒指 / 187

20.5 铂金戒指 / 188

20.6 手镯 / 188

20.7 腰带 / 189

20.8 腰封 / 189

参考文献

第一章

认识
时装画

时装画是以时装为题材的绘画形式。时装画不同于其他任何一个绘画种类，因其特有的实用性在表达手法与风格上有一定的约束性，人物形象与服装产品要有机的结合，作品起着引导和推广产品的作用。时装画不仅在艺术和商业领域占有不可忽视的重要地位，而且在记录服装发展的历史方面有着不可磨灭的功绩。纵观时装画的发展史就是一部服装工业的发展史，从16世纪时装画的产生至今已有四百余年的历史，了解服装画的发展历史能够使我们明确时装画存在的意义和作用，对学习时装画风格与技法有着积极的借鉴作用。

● 1.1 时装画的概念

时装画是将服装设计构思以写实或夸张的手法表达出来的一种绘画形式。线条、造型、色彩、光线和面料肌理是时装画的基本要素。时装画种类因应用目标和绘画工具的不同而千变万化，有水彩、水粉、钢笔、铅笔、剪纸和计算机绘制等。时装画是表达服装设计构思的重要手段，不仅在服装设计行业中具有举足轻重的地位，同时也是传递时尚信息的一种媒介，对服装审美有积极的推动作用。在当今社会，时装画既有艺术价值，又有实用价值。随着艺术多元化的发展，时装画逐渐成为独立画种为人们所接受。

（1）时装效果图

时装效果图是将设计师的构思完整、形象地展示出来的方案图，一般包括服装造型、结构、比例分割、面料质感、色彩搭配、穿着方式等，并能体现出各种工艺手段。作为服装设计的第一步，它是服装从打板、裁剪到缝制过程的重要指导依据，因而为了把设计构思交代完整，画面中的款式结构、工艺特点及装饰配件等都要表现得极为准确、清晰，还要准确地画出服装正、背面的平面结构图，一些需要特别交代的细部结构如领、袖、口袋、褶裥、省位、明线的宽窄等，甚至要作局部放大示意图，旁边还需贴有面料小样，并注以适当的文字说明。因此绘制时装效果图是时装设计师必备的基本技能。

（2）时装宣传画

时装宣传画不同于时装效果图，它的主要功能不是直接用于服装生产，而是作为宣传推广工具，常出现于流行发布读物中，它主要用于流行趋势的预测，具有一定的指导意义。时装宣传画的绘制一般在每季到来之前的半年开始筹备，由一些权威性机构或组织根据时装发展的趋势进行策划并发布。

（3）时装插画

时装插画就是将服装和插画结合，是一种根据文章内容或编辑风格的需要，用于活跃版面视觉效果时装插图形式。它可以不具体表现时装款式、色彩、面料的细节，只希望画面能吸引读者，多配在时装报纸或杂志中，也常用于时装海报、POP广告、产品样本中。时装插画以简洁夸张的形式、富有魅力的形象引人注目，以达到加强视觉印象的目的。

● 1.2 时装画的发展

1.2.1 时装画的木版画时期

16世纪30年代至17世纪10年代，这一时期为服装样本（costume book）时期，以复制成衣样式为主，这一时期的版画为木版画，又称为“木版（block book）”时期、黑白版画时期。刊物内容以描述当时上流社会达官贵人服装、服饰的穿着方式为主，供少数人翻阅、馈赠之用，是身份、地位、财富的象征。其中最著名的要数赛撒尔·维西利奥（Cesare Vecellio）的木刻版画。

图1-1表现的是威尼斯新娘整体着装状态，受印刷工艺的限制以黑白为主，绘画风格为写实风格。图中这位威尼斯新娘时髦的发饰配东方风格的头纱，低颈线开襟式无袖胸衣，柔和的衣袖和裙摆线条，精美的刺绣纹样和饰品生动地向我们展示了16世纪贵族婚礼服的形象。

图1-2为16世纪法国贵族已婚妇女的形象，成熟的女子头部为弧形法式连颈帽，包覆的面积较大，颈部露出衬衣，胸部装饰有典型的珍珠饰链，长袍的衣摆柔软蓬松罩在较窄的衬衣外面，层次清晰地展现出法式优雅的贵妇形象。

图1-1 威尼斯新娘

图1-2 法国贵族已婚妇女

1.2.2 时装画的铜版画时期

17世纪20年代至18世纪60年代,随着版画技术发展,铜版画运用雕刻、腐蚀等化学处理手段使画面更加细腻生动,艺术效果更加丰富,印刷更加精美,因此这一时期被称为以铜版画为主的版画时期。我们现在看到的多数是铜版时装画(图1-3)。

图1-3 铜版时装画

图1-4 时尚刊物Le Mercure Galant的封面

1.2.3 时装杂志时期

1627年在法国诞生了最早的时尚刊物Le Mercure Galant (图1-4)，杂志内容网罗了当时最新流行的法国的服饰、时尚插画、供货商资料等，真正成为了传达时尚信息的媒体。媒体的形成给时装画赋予了明显商业意义，这标志着时装画进入了快速发展时期。

1.3 时装画代表人物及代表作品

(1) 温思劳斯·荷勒

插画家温思劳斯·荷勒 (Wenceslaus Hollar) 是一位葡萄牙铜版腐蚀画家 (图1-5)，他来到英国后，画了一系列纪录英国生活服饰的作品。他所绘制的表现春、夏、秋、冬的时装作品 (图1-6~图1-9)，在当时的杂志中带有明显的商业意义，故温思劳斯·荷勒被称为第一位时尚插画师。

图1-6 春

图1-7 夏

图1-8 秋

图1-9 冬

图1-5 时尚插画画家Wenceslaus Hollar

（2）理查德·盖伊伍德

理查德·盖伊伍德（Richard Gaywood）是17世纪另一位重要的服装版画师，主要创作人物肖像版画。他1650年绘制的代表作——弗朗西斯·温斯顿（Frances Weston），一位波特兰女伯爵的肖像画（图1-10），细致地刻画了服装的款式及细节，对服装样式的记载做出了很大的贡献。

（3）安东尼·华托

安东尼·华托（Jean-Antoine Watteau）是18世纪最有名望的洛可可艺术大师，他出生于比利时，后定居巴黎。他的作品表现了当时女子的服饰风尚，绘画风格艳丽优雅、轻松活泼（图1-11）。

（4）尼古拉斯·万·海德鲁夫

1794年，宫廷艺术家尼古拉斯·万·海德鲁夫（Niklaus Von Heideloff）创办了《Gallery of Fashion》，其中收录了一系列精美的蚀刻版画。在19世纪初的巴黎，这是一本收集时尚信息和流行款式最全的一本，也是第一本时装杂志，这本刊物展示了精美的女性服装风尚以及生活环境（图1-12）。

（5）查尔斯·弗雷德里克·沃斯

查尔斯·弗雷德里克·沃斯（Charles Freder Worth）是世界高级女装文化奠基人，他建立了第一家高级时装店，他是第一位在欧洲出售设计图给服装厂商的设计师，他早期的服装画以写实为主（图1-13），后期的时装画受装饰艺术风潮影响深刻（图1-14）。

图1-10 弗朗西斯·温斯顿（Frances Weston）

图1-11 在乡村加兰特庆典上的盛装女子

图1-12 《Gallery of Fashion》的女子乘马车生活场景

图1-13 查尔斯·弗雷德里克·沃斯1887年的时装画

图1-14 查尔斯·弗雷德里克·沃斯1921年的时装画