

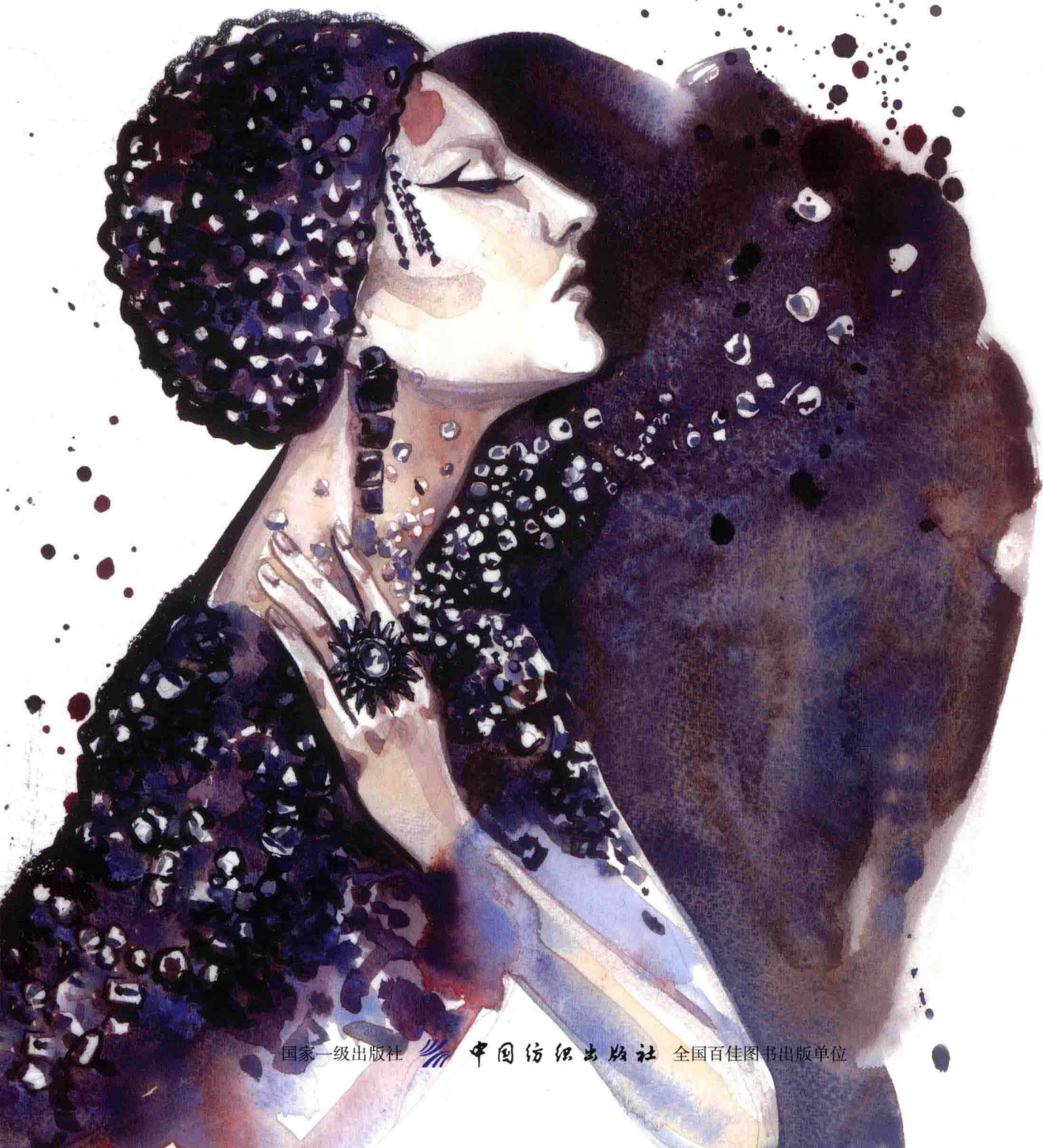
设计师手稿系列

Shinn
Wen

温馨
著

时装画手绘表现技法

人体动态 · 材质表现 · 风格创意

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

设计师手稿系列

Shinn
Wen

温
馨
著

SHIZHUANGHUA SHOUHUI BIAOXIANJIFA

时装画手绘表现技法

人体动态 · 材质表现 · 风格创意

国家一级出版社 中国纺织出版社 全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

本书从人体动态、材质表现到风格创意,全面而系统地讲授了时装画的手绘表现技法。第一章从时装绘画的历史引入,介绍了时装插画与时装设计图的区别与共同点,讲述了时装画的工具、材料及其运用规律;第二章分析了不同风格的服装人体形象,常用的服装人体比例、动态及其着装技巧;第三章介绍服装人体头部、妆容、手部、脚部等重要人体细节的表现;第四章详尽讲解服装与服饰品不同材质面辅料的表现技法;第五章从构图、色调、技法和灵感几个方面进一步介绍时装画的风格创意。

本书内容具有较强的实用性,可作为高等院校服装设计专业学习用书,也可作为对时装插画有兴趣的读者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

时装画手绘表现技法: 人体动态·材质表现·风格创意/温馨著. —北京: 中国纺织出版社, 2019. 1

(设计师手稿系列)

ISBN 978-7-5180-5649-1

I. ①时… II. ①温… III. ①时装—绘画技法 IV.

①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第262644号

策划编辑: 孙成成 责任编辑: 孙成成 谢婉津
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>
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2019年1月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 10.5
字数: 200千字 定价: 68.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

C O N T E N T S

序

温馨就是这样的人，她娇小的身材，孩子般的面容，双眼仿佛总在眺望远方，清澈而忧郁，我与她相识15年，至今也没弄清她在望什么。

她在清华美院读书期间，平日少言寡语，静静的，冷冷的，我误以为她是孤独的。后来我做了她研究生导师，才知道她并不孤独，我对她的误解可能源于她对现实的淡漠，的确，从她的口中几乎听不到关于现实的是是非非，同样，也很难看出她是聪明的。

客观上讲，她并不属于那种聪明人，甚至有点混沌，于是，她也很难得到像那些聪明人通常所能得到的褒奖。当然，我并没有看出她对此感兴趣。也许正是因为混沌，无论她身处何地、面对何事，她都与往日一样，淡定自若，并透着优雅与大气。

她始终在思考，正如她一直在眺望，她的气质富有诗意。

清华美院7年、香港理工大学两年的学习、研究、实践和积淀，使她拥有了非凡的素养、视野和能力。而更大的智慧也许正潜藏在她的混沌之中。

2010年，她进入湖北美术学院服装设计系做老师，系主任李海兵教授十分欣赏她的人品和才华。于是，她在工作和艺术实践中得到了更多的理解和支持，重要的是，她的思想获得了更大的自由。

2012年秋季的某一天，我接到她的电话，她征求我意见想在时装画方面投入多些精力，希望在该领域有所发展。其实，时装画尤其是手绘时装画在20世纪90年代后期已日趋低迷，我想这一决定一定出自她的眺望或混沌，于是，我认同并建议她注意知识的全面摄取。

之后几年，她已在国内外时尚领域和时尚教育界崭露头角了，她的时装画受到诸如Valentino、Moschino、Lanvin、Roberto Cavalli、Zuhair Murad等国际一线品牌的青睐，与国内外多家著名时尚品牌、时尚媒体、时尚名媛和模特建立了服务或合作关系，并在Instagram上拥有数以万计的粉丝团队。显然，她已成为一位在全球时尚领域颇具影响力的时装画家。

她的时装画作品完全摒弃了传统时装画由形式到形式的现实再现的桎梏，进而转向由理念到形式超越现实艺术表现的自由，即：基于现实建立有价值的理念，实现由客观到主观的转化，使理念富含艺术家的理想以及对未来的希望，再以绘画的方式将其视觉化，完成合乎目的的形式。于是，作品不仅具有了超现实性和后现代性的特点，同时，因优雅这一经典的审美形式与当下审美取向的碰撞与融合，使作品富有了极为鲜明的当代性和时尚性以及丰富的艺术魅力和价值。

温馨的时装画作品不仅犹若清风并且意味深长。她始终在思考，正如她一直在眺望，双眼清澈而忧郁……

2018年元月1日，于纽约

C O N T E N T S

目 录

1

第一章 时装画概述

第一节 什么是时装插画	1
第二节 时装插画与时装设计图	4
一、时装插画	4
二、时装设计图	8
三、时装插画与时装设计图共同点	8
第三节 作画前的准备：工具与材料介绍	12
一、轮廓	12
二、着色	14
三、纸张	16
四、辅助材料	17

2

第二章 服装人体

第一节 人体比例与动态	23
一、服装人体比例	23
二、服装人体动态	29
第二节 服装人体着装	39
一、服装与人体的空间	39
二、人体着装服装衣纹	40
三、服装人体动态模板着装	40
四、着装质感与体量表现	42
第三节 服装人体上色	44
一、不同色调和明度的肤色表现	44
二、肤色上色步骤	49

3

第三章 时装画中的人体细节

第一节 头部	52
一、人物面部与五官	53
二、不同角度的人物头部表现	56
三、头发	59
四、妆容	62
五、佩戴帽子、头饰的头部	73
六、20 世纪女性头部风格变迁	79
第二节 手	85
一、简化的时装手	85
二、常用的时装手动态	85
三、手的表现	85
第三节 腿与脚	89
一、时装画中的腿	89
二、脚与鞋	90

4

第四章 时装画中的材质表现

第一节 服装材质表现	91
一、轻薄材质	91
二、厚重材质	94
三、柔软材质	95
四、硬朗材质	103
五、透明材质	104
六、亮光材质	118
七、立体浮雕效果材质	128
八、服装图案	132
第二节 服装配饰表现	141
一、皮具	141
二、珠宝首饰	145

5

第五章 时装画风格创意

第一节 构图	148
一、几何形构图	148
二、多人组合构图	148
第二节 色调	150
一、单纯色调	150
二、柔和色调	152
三、强烈色调	152
第三节 技法	154
一、速写法	154
二、省略法	154
三、虚实法	155
四、色块法	156
五、层叠法	158
第四节 灵感素材	158
一、灵感主题	158
二、素材处理	160
三、综合表现	161

后 记

第一章 | 时装画概述

C H A P T E R

时装画是设计师、画家运用绘画的表现形式，以流行时尚为表现内容，以服装、配饰、妆容风格为主要题材的一种艺术门类。时装画的风格和表现手法多样，用途广泛，既可用于设计表达，又可用于流行讯息的传递和商业宣传，有一些时装画甚至超越了其创作目的，成为艺术创作作品。

第一节 什么是时装插画

在时尚摄影诞生和流行之前，历史中的时装画家们身担传播时尚风潮和服饰风格的重任，他们用绘画的语言生动而直接地将时装屋的最新产品讯息传递给消费者们（图1-1）。他们的绘画技法娴熟，如实地描绘着最流行的服装款式、精美的面料以及精湛的工艺（图1-2）。

图 1-1 1926 年时装画作品（作者：佚名）

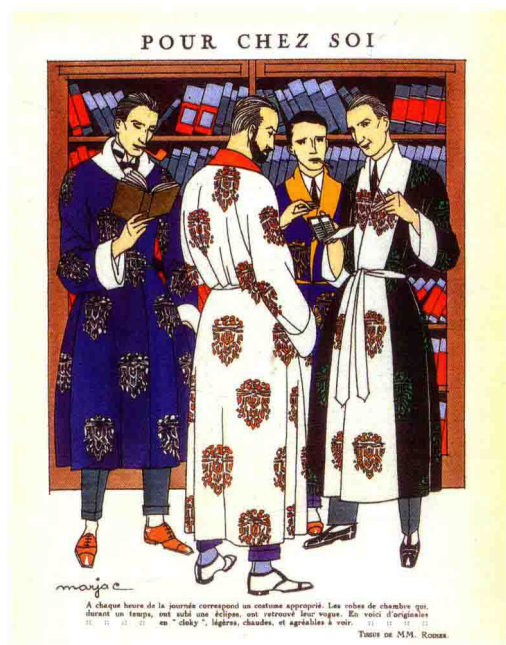

图 1-2 1921 年 Pour Chez Soi 杂志时装画作品

图1-3 1922年时装插画作品[作者: 海伦·德莱登(Helen Dryden)]

在这些画面中,服装设计师们的设计理念与风格需要被充分地体现出来,画中美丽的模特栩栩如生,表现出当时最具有时代特征的理想女性形象(图1-3)。

这些时装插画描绘的就是当时的流行服饰。我们可以想象贵妇们三两成群地手捧当时最新的时装杂志,坐在宽敞明亮的会客厅里,讨论各自心仪的款式和颜色,想象自己穿着书中的流行服饰成为聚会中的焦点人物(图1-4、图1-5)。

在时尚信息铺天盖地的今天,人们已经不再依靠时装插画来获悉流行服饰的样貌,因为时尚摄影已经在第一时间记录下每一场时装发布会,每一个精彩的细节,人们甚至可以通过互联网直播或回放观看世界各地的秀场表演视频。

然而,时尚对于消费者来说绝不仅仅是一件件流行物品,而是一种情感。时装插画在经历了一段落寞期之后再次回归,成为一种独特的艺术形式,在传播流行的同时,承载着树立风格的期待。插画家们并非像照相机那样去记录这些美丽的物品,他们以艺术家的独特视角,用画笔赋予了服饰品更多的主观精神和艺术趣味。在时装插画中,想象和梦幻的成分要远大于真实的流行事物本身(图1-6、图1-7)。

图1-4 1916年香奈儿运动服《优雅巴黎人》Les Elegances Parisiennes 杂志

图1-5 1934年,塞西莉亚·比顿(Cecil Beaton)绘制的艾尔莎·夏帕瑞丽(Elsa Schiaparelli)和查尔斯·沃思(Charles Worth)晚装

图1-6 卡米尔·菲斯特 (Camille Pfister) ①《化妆间里的时尚女友》，灵感源于詹巴迪斯塔·瓦利 (Gimbattista Valli) 2016年春夏和2016年秋冬高级定制时装 (由艺术家本人提供)

① 法国时装插画师，现居于巴黎。她自幼学画，后来曾在巴黎塞弗尔艺术工作室、Créapole时装巴黎分部和意大利学习，因获得一些大赛奖项，有机会于2012 / 2013年秋冬米兰时装周举办了时装秀，并在 *Alchemist* 杂志和 *Enchanted* 书中刊登作品。

她目前主要创作一些以她欣赏的时装设计及美学为主题的时装插画，用马克笔、彩色铅笔、墨水、水彩和水粉作画。Camille Pfister只画悲伤的年轻女孩，画面中的这些人物形象有着大而惶恐的眼睛和耳朵，她们经常哭泣并患有忧郁症。因为她们拒绝成长为现代社会中有社会经验和性感轮廓的成熟女人，她们是对坚强独立女性原型的一种抗议。简而言之，这些人物形象无视他人的期预。值得注意的是，她们所穿着的服饰不仅引人注目而且正好反映出人物的性格。

“要成为一名艺术家的唯一出路就是不断地作画，由此建立起自己的风格。”——卡米尔·菲斯特

图1-7 卡米尔·菲斯特作品《不要听从你内心的声音》，作品中包含多位人物形象，灵感分别源于川久保玲2005、2007、2010、2012、2015春夏系列和2005、2007、2009、2016秋冬系列时装（由艺术家本人提供）

第二节 时装插画与时装设计图

一、时装插画

时装插画题材和风格多样，画面效果异彩纷呈。时装插画是插画的一个分支，是一种专门以流行服饰作为表现题材的艺术形式。

时装插画是在时尚产品诞生以后，由专职的时装画家用绘画语言对这些作品进行再创作的过程，其中加入了作画者自身的审美特色（图1-8），着重表现画面的艺术性。

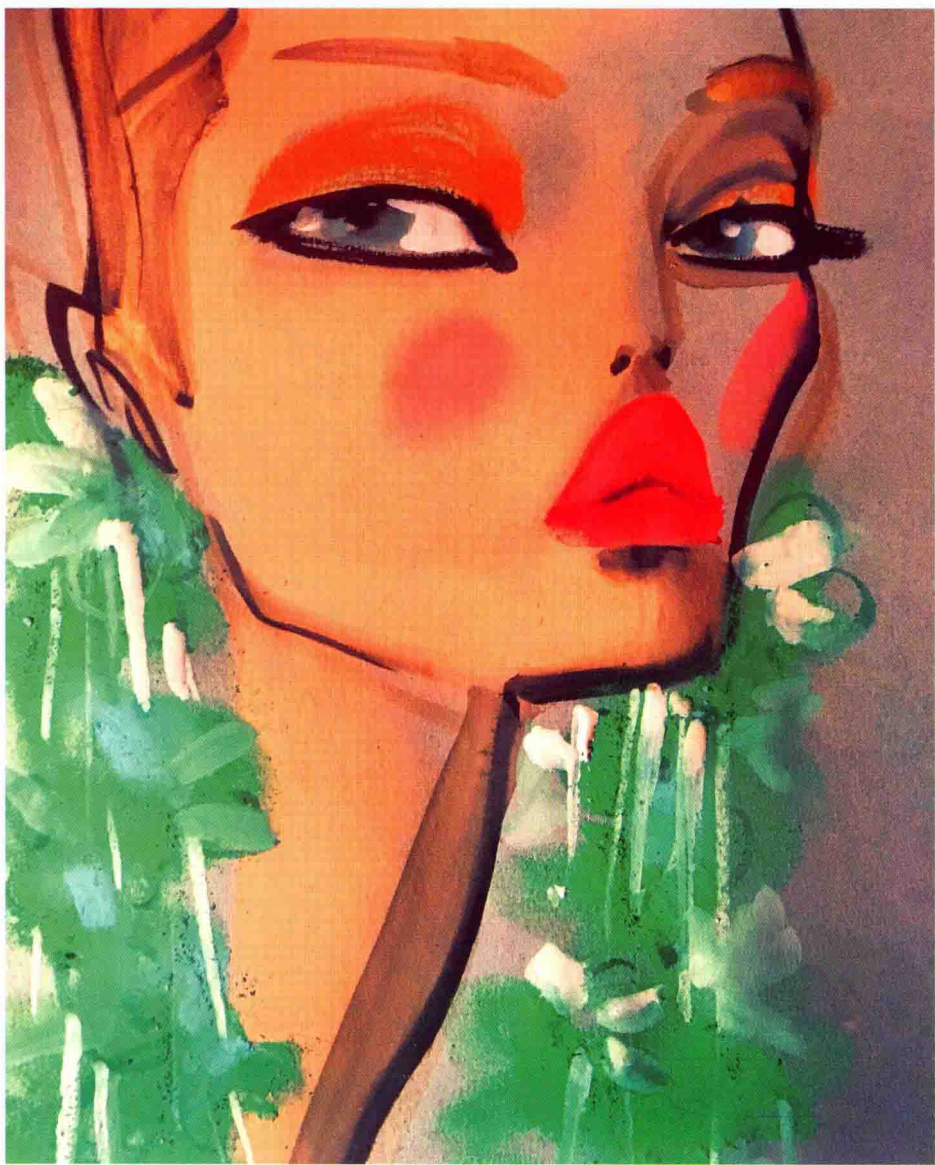

图 1-8 阿斯特丽德·沃斯 (Astrid Vos) ①《夸张耳饰》(由艺术家本人提供)

① 现居巴黎的荷兰时装插画师。阿斯特丽德·沃斯在荷兰阿纳姆艺术学院毕业以后在巴黎的一些时尚造型机构工作了十余年，而后又在阿姆斯特丹为多家广告公司工作了十年。在十五年多都没有摸过画笔之后，她重新开始作画，2016年初开始在社交媒体上发布作品，迅速引起了一些知名艺术家、设计师、业内其他名流和名模们的关注，并获得了很多粉丝的支持。她曾为欧莱雅在巴黎时装周的后台工作，并出席了十四场秀。

阿斯特丽德·沃斯的作品表达出对时装和美容产业中多样性的歌颂。对她而言，纯粹的情绪流露就是艺术。时尚产业中无时无刻不在变化，完全不会静止，这种日新月异的“美丽谎言”使她着迷。

“我想要以一种轻松而动感的方式创作出锋利而强烈的人物形象。我挑战自己以更轻松、更直接的作画方式，使之直奔主题，最重要的就是情绪的表达。我的建议是每天练习，找到自己的口味和内心的声音。不要因为艺术上进步缓慢而失望，因为这的确需要时间。把你的画放在Instagram上吧，你将会遇到整个世界。”——阿斯特丽德·沃斯

很多时装插画画家并非服装设计师出身，他们中有一些是艺术家和平面设计师。他们的创作往往并不局限在如实地描绘出服装服饰产品本身，而是经过主观加工处理使他们的表现对象更具浪漫色彩和艺术风格（图1-9、图1-10）。

大量的时装插画被运用在了服装、服饰、美容品牌的商业宣传中，如一些品牌的产品包装、顾客礼品、画册、橱窗和海报等（图1-11）。这些运用在商业范畴的插画作品使商品更具吸引力，同时也更能展现出品牌的艺术品味和文化底蕴。越来越多的商家洞察到时装插画的艺术之美和商业价值，从而邀请时装画家们为他们的品牌创作，增加产品的附加值。这使得更多的时装插画画家有机会展示出自己的艺术才能，也使时装插画行业受众面越来越广。

图1-9 杰拉尔多·拉雷亚（Gerardo Larrea）^①2017年早春古琦（Gucci）——未来即是现在（由艺术家本人提供）

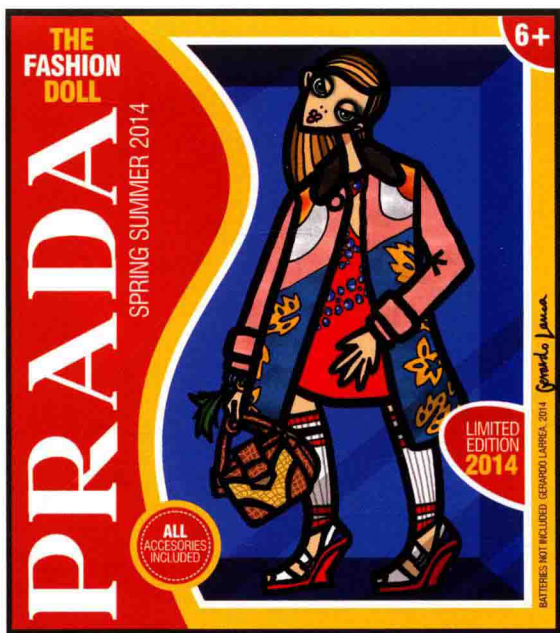

图1-10 杰拉尔多·拉雷亚2014年春夏普拉达（Prada）——时装玩偶（由艺术家本人提供）

① 秘鲁时装插画师、时尚编辑、造型师。在2000年进入时装业以前曾是一名平面设计师，2011年开始时装插画事业。他的表现手法极为平面化，钟情于怪诞、风趣而用色大胆的创作风格。他用粗犷的线条表现出有着夸张大眼睛的模特，并试图在模特所处的独特世界和最新发布的时尚系列之间建立联系，挑衅般地用极富个性化的作画风格诠释时装设计师们所创造的造型和花色。

“从最初的铅笔稿到最终的完成稿（手绘或数码），都要饱含激情地去做。坚持不懈地练习才能找到自己的风格和画面的人物角色。”——杰拉尔多·拉雷亚

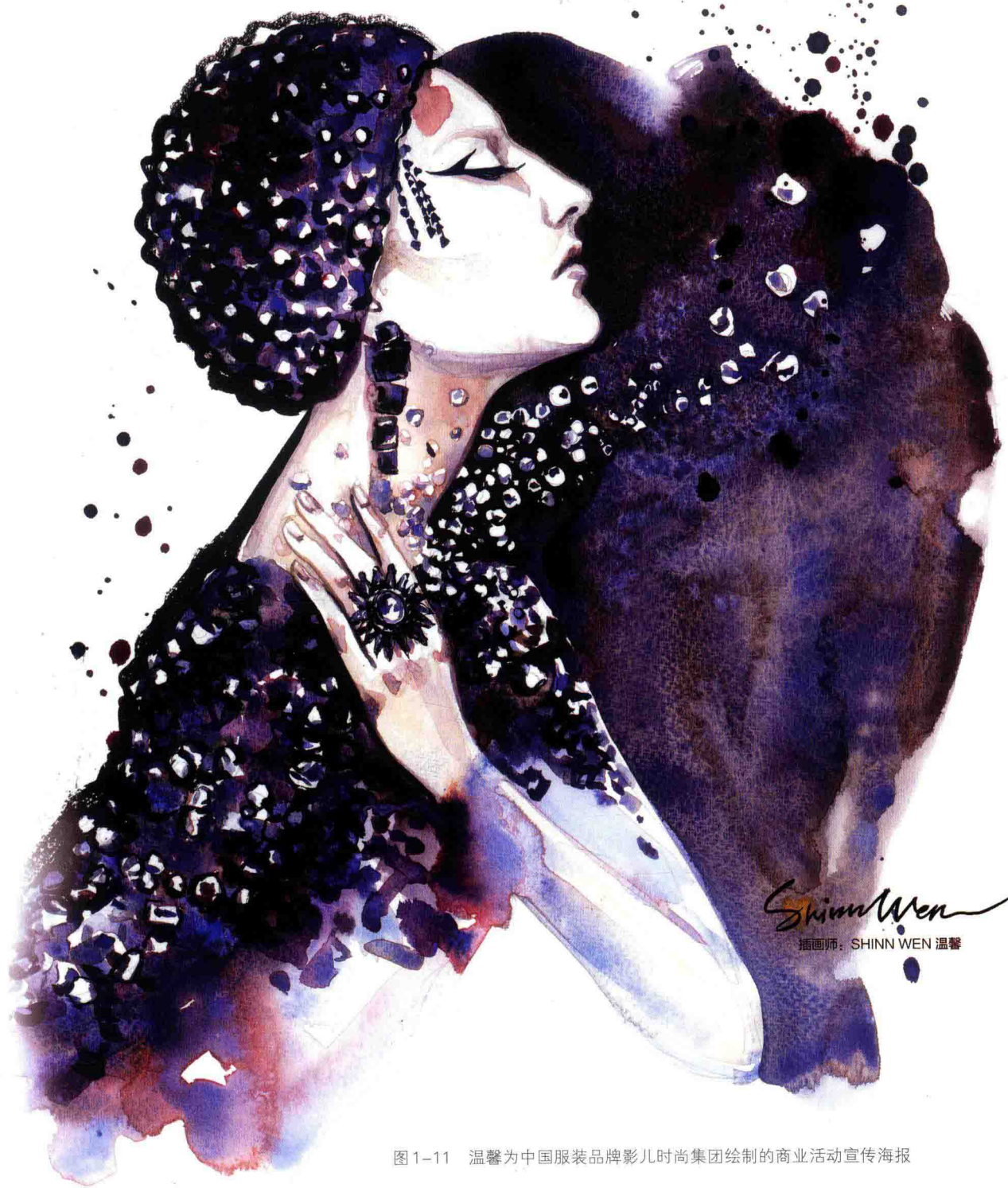

图 1-11 温馨为中国服装品牌影儿时尚集团绘制的商业活动宣传海报

二、时装设计图

时装设计图是时装设计师们传达设计构思的途径。在时尚产品诞生以前,设计师们借助绘画的形式将他们的构想作品的设计思路在图纸中描绘出来,画出它们的形态、结构、工艺、色彩图案、材质、搭配,使客户或工艺师们更直接地领悟设计意图。

设计图的主要作用在于清晰地传递设计理念,一张技巧高超的设计图往往比千百句描述性的文字语言更能准确地表现出设计作品的方方面面。设计师们常常在他们的设计图旁边附上作品的尺寸、面辅料小样和简单的文字说明,使他们的图纸更加完整。设计图如同不同分工者之间沟通的桥梁,有时候成功的设计图能够远程指导设计作品的实物制作。一些好的设计图还具有一定的艺术价值,但是艺术性不能作为衡量设计图优劣的唯一标准。

三、时装插画与时装设计图 的共同点

这两种不同类别的时装画之间存在着一些联系,如时装人体是不可或缺的部分。要想掌握时装设计图和时装插画的创作技法,熟练掌握时装人体的基本规律非常重要,这是下一章节的研究重点。

除此以外,时装插画和时装设计图都具有多元化的特点。即便是功能性极强的时装设计图,也因出自不同设计师之手而风格迥异,所用的工具、技法种类繁多。时装插画则更是充满强烈的艺术家个人风格(图1-12~图1-14)。

图1-12 埃里斯·德兰(Eris Tran)●2017年秋冬艾莉·萨博(Elie Saab)高级定制(由艺术家本人提供)

① 越南时装插画师、时装设计师,在越南版ELLE、L'Officiel等时尚杂志中都能看到他的作品。他曾获得越南版L'Officiel时装插画大赛冠军,热衷于表现细节烦琐而奢华的高级定制服装。

“刻苦作画,成功会接踵而至。”——埃里斯·德兰

由于时装插画和时装设计图都与流行紧密联系，所以他们都具备强烈的时代感。其中人物形象、服装风格、作画技法和创作特点都受到当时的技术、社会环境与时代背景影响。我们能够从一些历史上的时装判断他们的诞生时间（图1-13~图1-19）。因此，在绘制时装画时我们应该谨记画面务必体现“当下”“新锐”“时髦”等概念，运用最先进的技术手段和观念进行创作，而不是脱离我们所生活的时间段去表现过时的事物。

图1-13 埃里斯·德兰2016年秋冬艾莉·萨博高级定制（由艺术家本人提供）

图1-14 弗朗西斯科·洛拉克诺 (Francesco Lo Iacono) ①为英国版 *InStyle* 杂志绘制的2017春夏伦敦时装周作品, 品牌从左向右分别是 J. W. Anderson、Eudon Choi 和 Preen by Thornton Bregazzi (由艺术家本人提供)

图1-15 20世纪10年代恩斯科·撒切蒂 (Ensico Sacchetti) 作品

图1-16 20世纪30年代道格拉斯·波拉德 (Douglas Pollard) 绘制的香奈儿晚装

① 意大利时装插画师, 现居伦敦。他热衷于为时装周作画, 尤其喜欢伦敦时装设计师们。

“我能感受到完全不同的、新颖、生动而又充满能量的气氛。”“对我个人而言, 练习就是一切的关键所在, 我每天都刻苦练习和画图, 这是唯一能获得进步的途径。”——弗朗西斯科·洛拉克诺