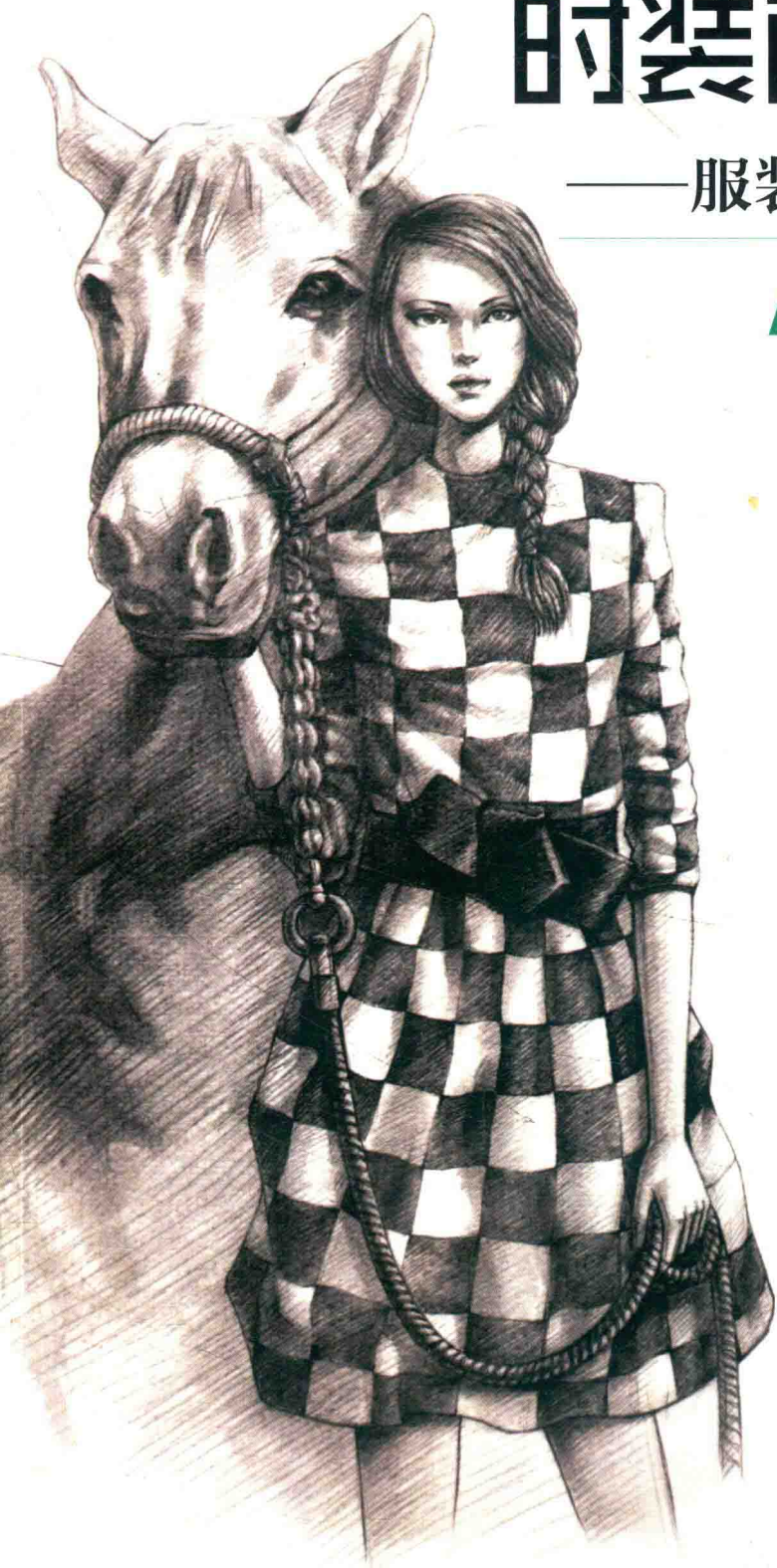

零基础

时装画入门技法

——服装与饰品素描基础训练

FASHION PAINTING 姜林 著

时尚
头像

时装画

箱包
饰品

时尚
鞋品

中国纺织出版社

零基础 时装画入门技法

——服装与饰品素描基础训练

FASHION 姜林 著
PAINTING

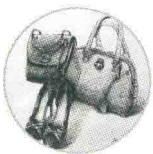
时尚
头像

时装画

箱包
饰品

时尚
鞋品

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从石膏几何体讲起,延伸到时尚头像、时装画以及饰品、包类与鞋类的素描方法,通过由浅入深的讲解和训练,完整地展示了零基础学习服装与饰品类素描技法的画法和要点。本书作为一本系统讲授从素描基础绘画到时装画素描技法等表现的教程,填补了单纯的素描教程或时装画技法教程的不足,为两者搭建了桥梁,为衔接学习时装画技法和饰品类的设计而服务。

本书是作者多年绘画与教学的实践总结,语言简明易懂,绘画步骤清晰易学,不仅可以作为服装与饰品类设计爱好者学习素描和时装画的入门教程,也可以作为中、高职在校生的教材,以及有志于服装与饰品类专业的学生学习与借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

零基础时装画入门技法:服装与饰品素描基础训练/
姜林著. —北京:中国纺织出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5180-2569-5

I. ①零… II. ①姜… III. ①时装—素描技法
IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第085814号

责任编辑:王 璐 责任校对:楼旭红
责任设计:何 建 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>
北京通天印刷有限责任公司印刷 各地新华书店经销
2016年7月第1版第1次印刷
开本:889×1194 1/16 印张:12.5
字数:185千字 定价:45.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

序 言

p r e f a c e

2016年元月的一天，接到遥远南国深圳打来的一个电话，让我高兴的是，对方是我20世纪90年代曾经教过的学生姜林。他毕业后就去了南方发展，如今20多年过去了，他与我一样，也在从事艺术教育工作，而且还成绩满满的。

他在写书，写一本关于如何利用素描去表现服装与服饰设计的书，他恳请我为他即将出版的新书写个小序，我满口答应了。

素描是西方古典绘画艺术的基础。它的特性是艺术家采用单一颜色来描绘对象，是人类较早形成的一种绘画表现方式。常见的素描是以黑色线条来描绘我们看到的人或物，后来又有彩色描绘的素描。其实，素描的形式有多种：一是线描法，二是明暗法，三是综合法。

素描也是艺术设计课程的基础。意大利文艺复兴时期，达·芬奇的许多人体与机械素描，就强烈地展示出素描与设计美学的渊源。我们知道，一个好的设计理念，往往少不了对人与物的形态研究、色彩研究以及材料与技术功能的研究。21世纪以来，设计在当下被赋予了新的内涵，也更加重视信息与市场的研究。

姜林的新书，内容紧紧围绕素描与时尚设计这样的主题，按照艺术设计的认识规律展开。他把自己近十几年来在艺术设计实践中所得到的经验与教学紧密结合，形成了自己非常独特的教学方法与绘画审美，这样的书，还是值得期待的。

李祖旺

2016年1月于北京俗斋

前言

preface

素描是造型艺术的基础。造型能力是通过长期训练才能形成的特殊表现能力，是按照自然方式进行复杂训练的结果。掌握艺术造型的方法，需要恢复人的自然思维方式和操作方式，需要研究自然物体的形式特点和认识它的变化规律和条件。素描是解决这些造型问题的最佳途径。

服装和饰品等设计作为造型设计的一种，加上其独特的产品性质，要求设计师具有敏锐的眼光来捕捉造型的特点，培养超前的思考判断能力及准确的表现手法。因此造型是至关重要的基础，在设计专业里通常以它作为必备能力，以此培养学生对形体的观察、理解和表现的综合能力，同时培养学生的思维创造力。

素描作为造型的基本功，不仅可以提高画面的表现力，丰富其设计手法，同时可以提高设计者的感觉能力，开发其思维创意能力，以及提高艺术审美的感悟能力。

本书立足于服装与饰品类专业的特点，以短期素描学习为主。从“零”开始，以实例由浅入深、图文并茂地逐步讲解，便于读者学习和掌握。本书适用于服装、饰品、包类、鞋类设计专业的学生，素描初学者，中、高职在校生及有志于服装和配饰类的学生学习与借鉴。

目 录

CONTENTS

第一章 素描的前提与方法 / 001

- 第一节 素描的工具和性能 / 002
- 第二节 素描的姿势和拿笔方式 / 004
- 第三节 素描的观察、分析和表现方法 / 005
- 本章小结 / 007
- 实训案例 / 007
- 思考与练习 / 007
- 实训课堂 / 007

第二章 素描的基础知识 / 009

- 第一节 透视的基础知识 / 010
- 第二节 素描的明暗和质感、特征和取舍 / 013
- 第三节 素描的绘画步骤与方法 / 025
- 第四节 常出现的问题及其纠正方法 / 030
- 本章小结 / 037
- 实训案例 / 037
- 思考与练习 / 037
- 实训课堂 / 037

第三章 头像素描 / 039

- 第一节 人体结构与比例 / 040
- 第二节 头部骨骼与肌肉 / 044
- 第三节 头部结构的概括与理解 / 046
- 第四节 头部比例与透视 / 050
- 第五节 头部素描的步骤和方法 / 054
- 本章小结 / 073

实训案例 / 073

思考与练习 / 073

实训课堂 / 073

第四章 时尚头像素描 / 075

第一节 时尚头像的比例与形态 / 076

第二节 时尚头像素描的步骤 / 078

本章小结 / 093

实训案例 / 093

思考与练习 / 093

实训课堂 / 093

第五章 时装画素描 / 095

第一节 时装人体的比例与动态 / 096

第二节 时装人体的概括和理解 / 107

第三节 服装与人体的关系 / 110

第四节 时装画素描的方法与步骤 / 119

本章小结 / 141

实训案例 / 141

思考与练习 / 141

实训课堂 / 141

第六章 饰品素描 / 143

第一节 饰品素描的表现 / 144

第二节 包类素描的表现 / 154

第三节 鞋类素描的表现 / 159

本章小结 / 165

实训案例 / 165

思考与练习 / 165

实训课堂 / 165

第七章 素描时装画实例欣赏 / 167

第一章

素描的前提与 方法

学习要点及目标 | 掌握正确的绘画姿势、手势以及观察对象和排线的方式。

第一节 素描的工具和性能

一、素描使用的工具和性能（图1-1）

1. 绘画铅笔

绘画铅笔的铅芯有不同的软硬区别。硬的以“H”为代表，如：H、2H、3H、4H、5H、6H等，数字越大，硬度越强，即色度越淡。软的以“B”为代表，如：B、2B、3B、4B、5B、6B等，数字越大，软度越强，色度越黑。

2. 炭笔

炭笔的用法和铅笔相似，炭笔的色泽较黑，黑白对比较强，有较强的表现能力，但画重了较难擦除败笔。

3. 木炭条

木炭条由树枝烧制而成，色泽较黑，质地松散，附着力较差，画完成后需喷定画液，否则容易掉色破坏画面。

4. 炭精条

常见的有黑色和棕色两种，质地较木炭条硬，附着力较强。

5. 纸笔

多用于静物和人物等的灰调处理，有意想不到的效果。也有人用纸巾或软布代替。

6. 自动铅笔

常用于表现设计草图，这里用于服装和服饰品素描的绘画表现。

7. 画纸

画纸要选用纸面不太光滑且质地坚实的素描纸，素描纸的附铅性强，且质地坚实，可反复擦改不易损坏纸面，初学者选用4开的为宜。

8. 橡皮

常用的有绘图橡皮和橡皮泥，橡皮泥较适合调整画面，而绘图橡皮则擦得较干净。

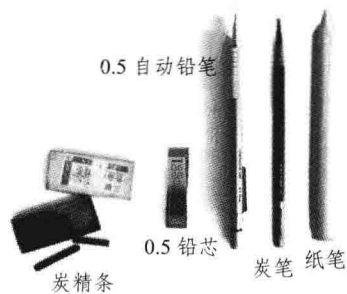
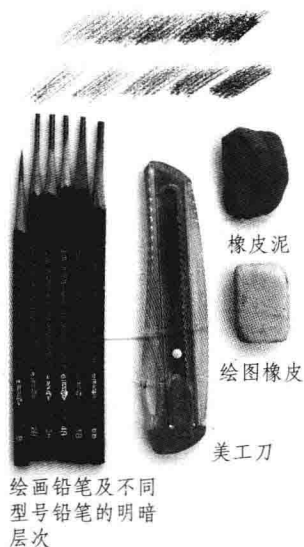
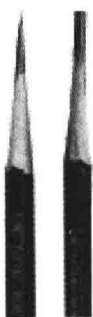

图1-1

9. 画板和画夹

画板和画夹都有不同的型号，大小可随自己的画幅而定，初学者选用4开的为宜。画板比较坚固耐用，画夹则携带方便。

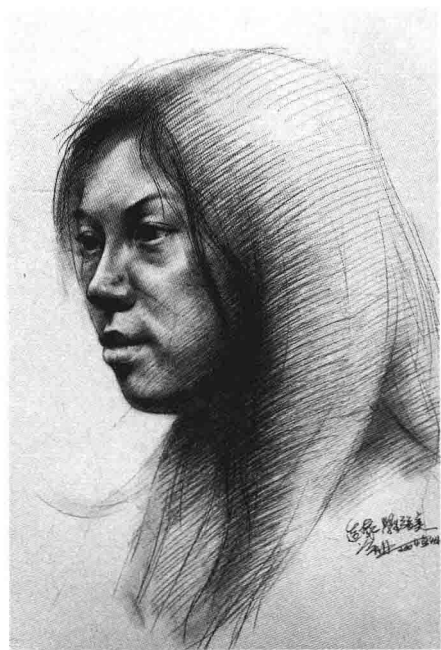
二、不同绘画工具的素描表现如下（图1-2）

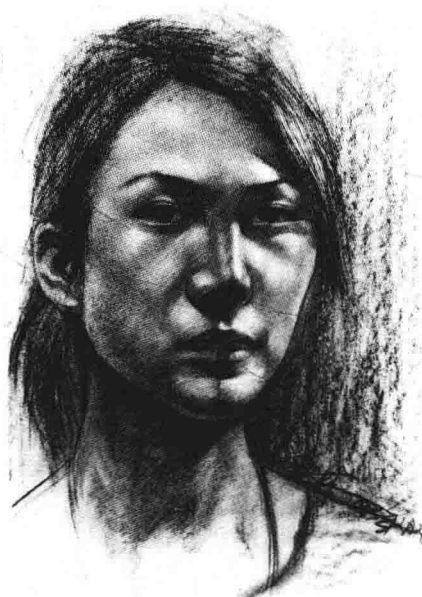
小贴士：

削铅笔时，边削边旋转并保持一致的斜度，用力均匀且把铅芯露多些。

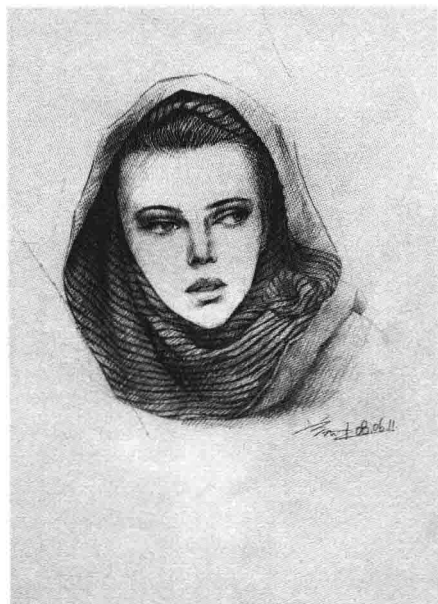
建议不要使用卷笔刀，卷出的铅笔铅芯较短，且铅尖易划伤画纸表面，损坏画面效果。

绘画铅笔的表现

炭精条的表现

0.5 自动铅笔的时装画头部表现

图 1-2

第二节 素描的姿势和拿笔方式

一、正确的绘画姿势有助于绘画时的观察和准确表现

1. 坐姿 (图1-3)

视线与画板成 90° 角,手臂前伸并保持足够的活动范围,不要太近,便于整体观察和表现。

2. 手势 (图1-4)

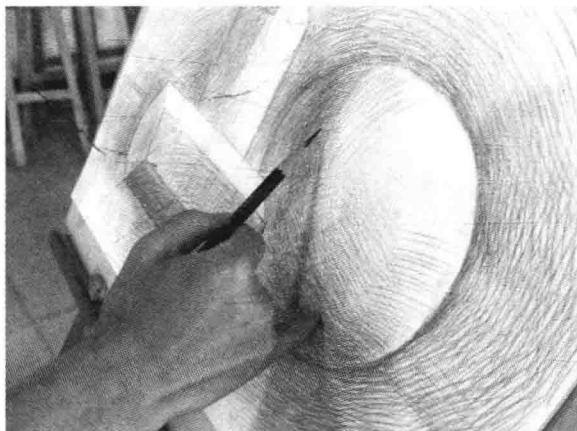
用食指和拇指捏住铅笔,用手腕的力度表现物体。分为悬空拿笔和支点拿笔,悬空用笔是手指捏在离铅芯较远的部分,绘画大形和大面关系。支点用笔是手指捏在离铅芯较近的部位刻画物体的细节。在刻画局部时,可以用小指的指尖作为支点,运用手腕的运动来绘画,便于控制铅笔刻画表现物体的细节。绘画的“有放有收”也可以说从拿笔的手势就开始了。

图1-3

悬空用笔

支点用笔

图1-4

第三节 素描的观察、分析和表现方法

初学者容易看到哪里画到哪里，局部观察，不用脑分析、比较、理解，而凭着直觉去绘画。结果往往越画越糟，以至烦躁而坐不住，失去学习素描的兴趣。正确的绘画过程是整体观察、整体比较、同步表现的过程，是眼、脑、手三者间有机结合的综合过程。这一过程也是训练和提高综合感觉能力和表现能力的重要过程。

一、观察方法

素描先从学习观察开始，素描的观察方法和平时看东西的方法不尽相同。一般观察对象时，往往是从左到右或从上到下依次观察，即常说的局部观察。看头时并不同时看脚，看鼻子时也不会同时去看耳朵，更不会有意识地观察各部分间的相互关系。如果以这种局部的、依次观察的方法来绘画，很难准确地表现对象，易陷入局部而忘记整体的关系。正确的观察要求是整体地观察对象，比较其各部分的相互关系，如比例关系、明暗关系等。这种从整体出发的观察方法有助于准确把握对象的特点，表现和塑造对象。同时养成这种观察习惯和方法不但对学习素描是必需的，对以后从事服装和服饰等设计也是必需的。

观察时，眼睛常半睁半闭“虚”着观察物体，捕捉物体大的变化不被细节所吸引。观察的方法分为：目测法和量比法。目测法是依靠眼睛敏锐的观察力判断物体的各种关系。而初学者很难准确把握，这时可以借助手中的铅笔来测量观察，这就是“量比”法（图1-5）。

图1-5

“量比”就是借助手中的铅笔向前伸直手臂，把铅笔垂直或水平测量物体的高宽比及各部分间的比例，即把物体复杂的三维空间关系，简化概括为简单的二维线段关系，同比把它绘画到纸上。正确的练习方法易先采用目测观察对象，再使用“量比”法纠正观察的错误，反复多次训练，眼睛的敏锐观察力可以通过练习得到升华，从而运用目测的感觉捕捉物体的变化。

二、分析方法

除了正确的观察还需要正确的用脑分析,理解物体的形体特征。物体的起伏、凸凹、明暗、虚实等关系,都是光线作用于物体内在结构的外部表现。要想深入刻画对象,需要知其所以然,多比较分析物体的内在关系。为了更好地分析对象,不仅要定点观察,还需从各个角度全面地观察比较,明确物体的整体及主要特征,做到心中有数。这样才能更好地表现对象,而不是只观察物体的表面化与概念化。

三、表现方法

在观察和分析的同时,如何用手表现物体。首先遇到素描的线条问题,和平时的画线不同。素描的线条要求画得肯定、流畅,观察与画线相配合,达到眼到手到的准确性。更高的要求还要表现出力度和各种物体的质感等。正确的画线和排线形式如图1-6所示。

图1-6

1. 画线的方法:

(1) 单线:中锋行笔,铅笔轻入纸面→使力→提笔,一气呵成。画出两头轻中间重的线。少用侧锋行笔,以免画面出现“腻”的问题。

(2) 排线:匀线和匀速递减的排线,从物体的暗部开始,根据物体的结构先密后疏从暗到亮,表现物体的形体关系。

2. 常见问题及解决方法(图1-7):

(1) 头重脚轻的“钉子”线,下笔用力过重。注意行笔力度,轻入→使力→提笔,一气呵成。

(2) 层次“腻”,侧锋行笔的结果。注意把笔立起运用笔尖,即中锋行笔。

(3) 笔触过碎,线条过短、方向变化多且密度变化大。注意用整理好的长线,疏密适当。

(4) 来回线,注意应该用单根的线,快速表现。

(5) 乱线,注意整理线的方向,根据物体的结构密而不乱表现物体。

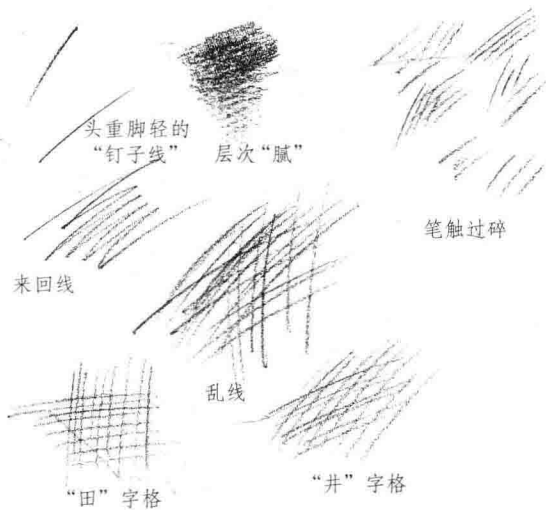

图1-7

(6) “田”字格或“井”字格，排线是为了表现物体的形体关系，注意调整排线的密度和方向，着重面的表现，从而强调物体的体面关系。

◆注意：画线和排线并不是画素描的目的，素描的目的是正确表现物体的形体等关系。

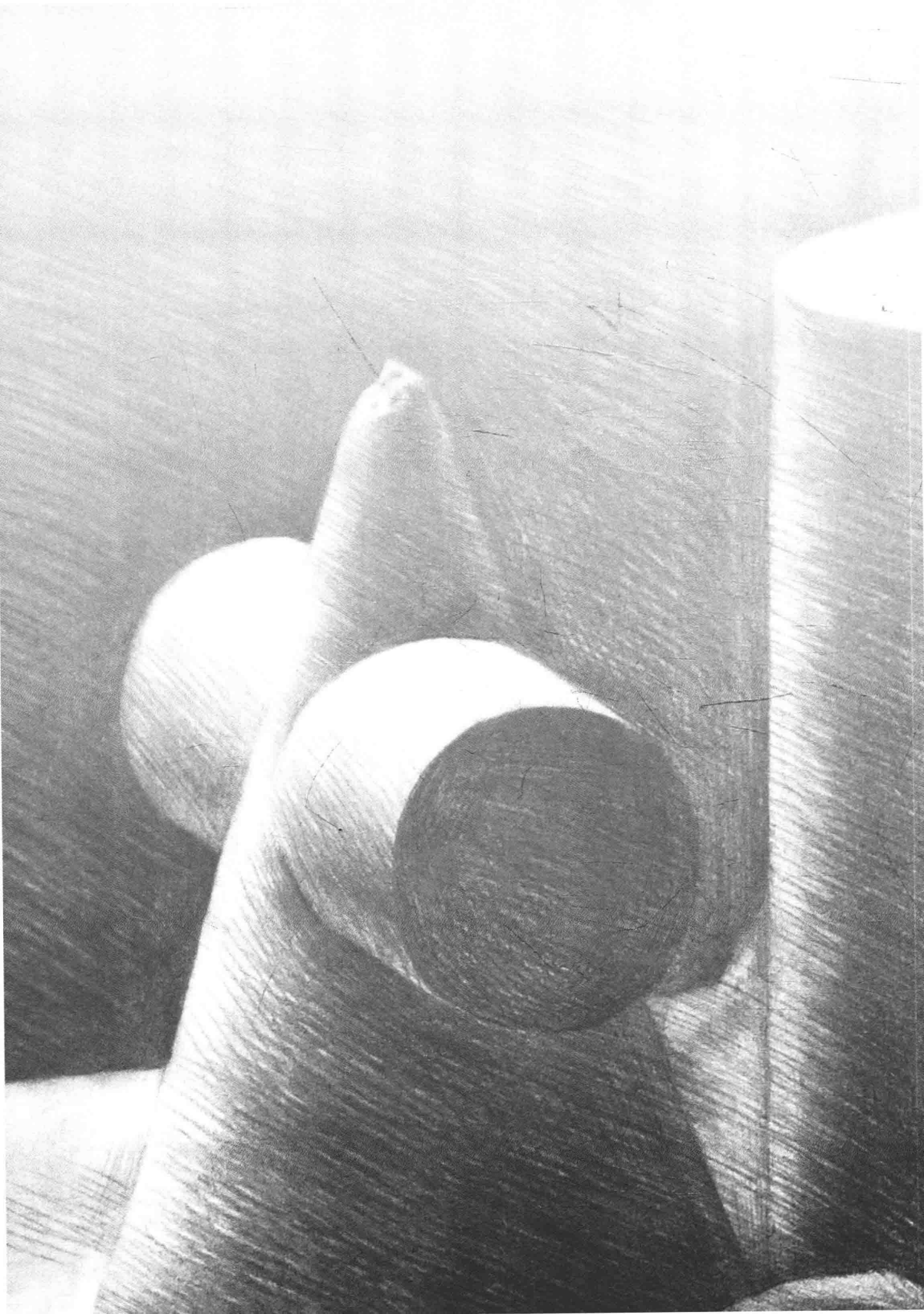

本章小结 | 了解常用的绘画工具，掌握正确的用笔习惯、绘画姿势和准确的画线方式。

实训案例 | 画线和排线练习。

思考与练习 | 正确的姿势、手势和排线方法，对养成良好绘画习惯的作用和意义。

实训课堂 | 排线练习。

第二章 素描的基础 知识