

刘 婧 怡 编著

时装画 手绘表现技法

时装设计专业
进阶教程

从基础到创意，
完美时装画的
终极法则

■ 时装画人体训练 ■ 时装画着色理论 ■ 时装画步骤详解 ■ 时装画风格传达

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cypław@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

时装画手绘表现技法 / 刘婧怡编著. — 北京：中国青年出版社，2012.1

时装设计专业进阶教程

ISBN 978-7-5153-0457-1

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第260598号

时装画手绘表现技法

刘婧怡 编著

出版发行： 中国青年出版社

地址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电话：(010) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：蔡苏凡

责任编辑：郭光 唐丽丽

书籍设计：唐棣 张金权

印刷：深圳市精彩印联合印务有限公司

开本：787×1092 1/16

印张：11

版次：2012年1月北京第1版

印次：2012年1月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-0457-1

定价：49.80元

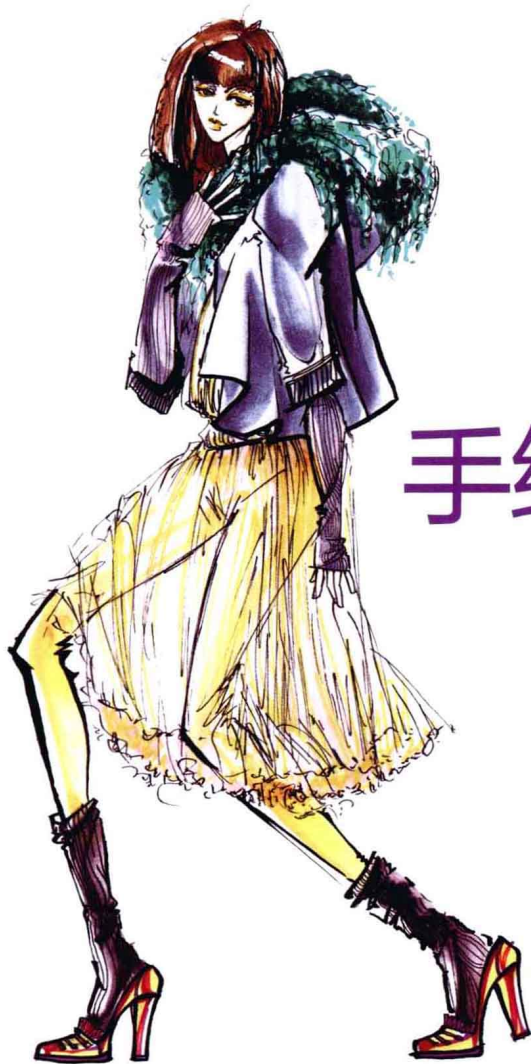
本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.lion-media.com.cn>

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正风雅宋、方正中雅宋、方正兰亭黑系列。

时装画 手绘表现技法

时装设计专业
进阶教程

刘 婧 怡 编著

前言

PERFACE

时装画是以服装为载体的艺术表现形式，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。正因为服装本身具有艺术性与技术性的双重性质，时装画的审美既是艺术的又是技术的，既能够解读时装的功能与设计，又能够表达画作的人文情怀。时装画既需要与相关的艺术形式互为关联，又需要独立其外形成自身的审美形式。因此，时装画一方面成为服装产业链中必不可少的技术产物，另一方面则独立于工业生产之外，成为审美艺术的一种形式。

近年来时装画经历了兴起、繁荣、衰弱与复兴的丰富历程。自木版画时代开始，印刷技术让时装画得以广泛传播。彩色印刷和时装杂志则为时装画迎来了新的巅峰，到了19世纪摄影技术传播开来之后，时装画的地位不可避免地受到影响。第二次世界大战后，摄影基本上取代了时装画的地位。时装绘画被模特和相机替代，明星和名模的知名度直线上升，时装画家渐渐走向幕后。直到20世纪，随着感性消费和体验经济的日益繁荣，时装画经过文化、技术的沉淀与积累，以新的姿态回归到时尚领域中，此时的时装画不但是服装设计的过程之一，更是成为融合各种相关艺术的时尚作品。这种基于穿衣文化的创作与时代极其紧密地结合在一起，成为社会文化、艺术、科技，特别是服饰流行的折射板。

在时装画又重回到流行前沿时，计算机技术的发展让电脑辅助绘制时装画一度成为行业的热点，但是电脑技术并不能代替设计师个性化的设计思维，手绘时装画技法仍然是时装画绘制的主要形式和手段。

手绘时装画属于艺术设计的研究范畴，与其他艺术设计门类相同，手绘时装画需要将素描、色彩等基础学科作为功底。在表现形式与表现方法上借鉴吸收诸多相近艺术元素，例如国画的线描、渲染、水墨、重彩等风格要素，油画的用色、构图等技法要素，以及装饰画、版画、插画等丰富的艺术表现元素。这些艺术门类的跨界研究为现代时装画的发展提供了无限的可能性与广泛的空间，也在一定程度上构成了时装画的丰富性、多样性与时代性。

手绘时装画一方面与其他艺术相互借鉴、交融、影响，另一方面拥有不同于其他绘画艺术的特性——审美上的直观性和时尚性。服装的流行是时尚的重要组成部分与风向标，因此手绘时装画着眼于表达人们对时尚的审美感受，其中包含了时尚审美的情趣、渴望、追求，使之在一定程度上直观地引领时尚、延展时尚。

尽管手绘时装画跟随时代的潮流趋势而动，因不同的时间、空间形成迥然不同的表象，但是在学习手绘时装画之初，仍旧有一定的经验、技法值得遵循。只有获得坚实的技法基础，才能够在此之上形成独特的表现技巧、时尚风格与艺术感染力。

学习手绘时装画，首要的就是深入了解时装画人体的绘制方法，其次是分别了解彩铅、水彩、水粉、色粉笔、马克笔等不同工具的基本技法，并加以灵活运用。基于时装画的功能性与服装产业的需求，手绘时装画还需要了解各种不同时装面料的绘制技法，包括牛仔、丝绸、呢绒、格纹等常用面料，迷彩、格纹、印花等图案面料及钉珠、镶嵌、绗缝、缩缝等工艺面料的表现技法。此外，不同类型服装的表现效果则可以用不同的绘制工具、技法以及风格来进行区分。

刘婧怡的《时装画手绘表现技法》中的案例解说了如何学习人体绘制，分析了时尚配色的学习方法与运用方式，并详细分步骤说明了如何运用不同的工具、技法以及风格来表现自己脑海中的创意作品。对手绘时装画的辅助环节，如妆容发型的绘制方法、配饰的绘画方式等，也做了一系列说明。这本书既有一定的学术规范性，又有很好的大众普及性，是一本有价值的从事服装设计及其爱好者的参考书。

北京服装学院 教授：

Chapter

01

时装画人体基础

1.1 人体基本结构 008

1.1.1 人体基本比例与时装画常用比例 010

1.1.2 人体各部位结构 012

1.1.3 人体动态 022

1.2 人体与着装 030

1.2.1 贴近人体的服装 031

1.2.2 远离人体的服装 032

1.2.3 衣纹规律 036

1.2.4 不同材质的服装衣纹表现 038

时装画着色基础

2.1 色彩与时装画 042

2.1.1 色彩学基础 042

2.1.2 时装画配色 044

2.2 时装画色彩的借鉴 050

2.2.1 从已有的时装作品中学色彩搭配 050

2.2.2 运用灵感图 052

2.2.3 使用配色手册 054

时装画不同工具表现技法

3.1 彩铅技法 058

3.1.1 彩铅基本技法 058

3.1.2 彩铅时装画绘制案例 060

3.2 水彩技法 064

3.2.1 水彩基本技法 064

3.2.2 水彩时装画绘制案例 066

3.3 水粉技法 072

3.3.1 水粉基本技法 072

3.3.2 水粉时装画绘制案例 074

3.4 马克笔技法 078

3.4.1 马克笔基本技法 078

3.4.2 马克笔时装画绘制案例 080

3.5 色粉笔技法 084

3.5.1 色粉笔基本技法 084

3.5.2 色粉笔时装画绘制案例 086

Chapter

02

Chapter

03

Chapter

04

3.6 单色技法 090

3.6.1 单色线描法 090

3.6.2 单色素描法 092

3.6.3 水墨法 094

3.7 综合表现技法 096

3.7.1 综合材质运用 096

3.7.2 综合肌理运用 099

时装画常见服装表现技法

4.1 服装面料表现技法 104

4.1.1 常用面料 104

4.1.2 图案面料 118

4.1.3 工艺面料 128

4.2 不同类型服装表现技法 138

4.2.1 礼服 138

4.2.2 设计师时装 140

4.2.3 西服套装 142

4.2.4 休闲装 144

4.2.5 运动装 146

4.2.6 沙滩装 148

时装画局部表现技巧

5.1 头部表现技巧 152

5.1.1 妆容表现技巧 152

5.1.2 发型表现技巧 154

5.2 配饰表现技巧 158

5.2.1 包 158

5.2.2 鞋 160

5.2.3 帽子 162

5.2.4 眼镜 164

5.2.5 珠宝 166

5.2.6 腰带 168

5.2.7 其他 170

Chapter

05

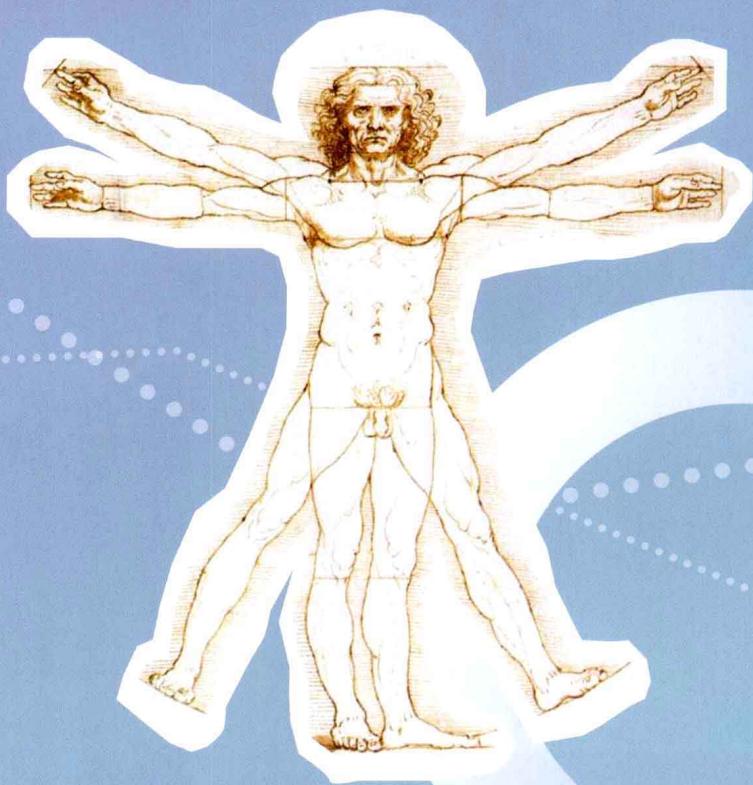
Chapter

01

时装画人体基础

- 人体是时装画学习中最为重要的基础，无论是在比例接近正常人体的商业时装画中，还是在夸张变形的创意时装画中，人体结构都是画面表现的关键。即使是在创意时装画中，变形与夸张也是在遵循人体结构的基础之上进行的艺术加工。不准确的人体结构会严重降低时装画的品质，影响作者创作意图的传达。

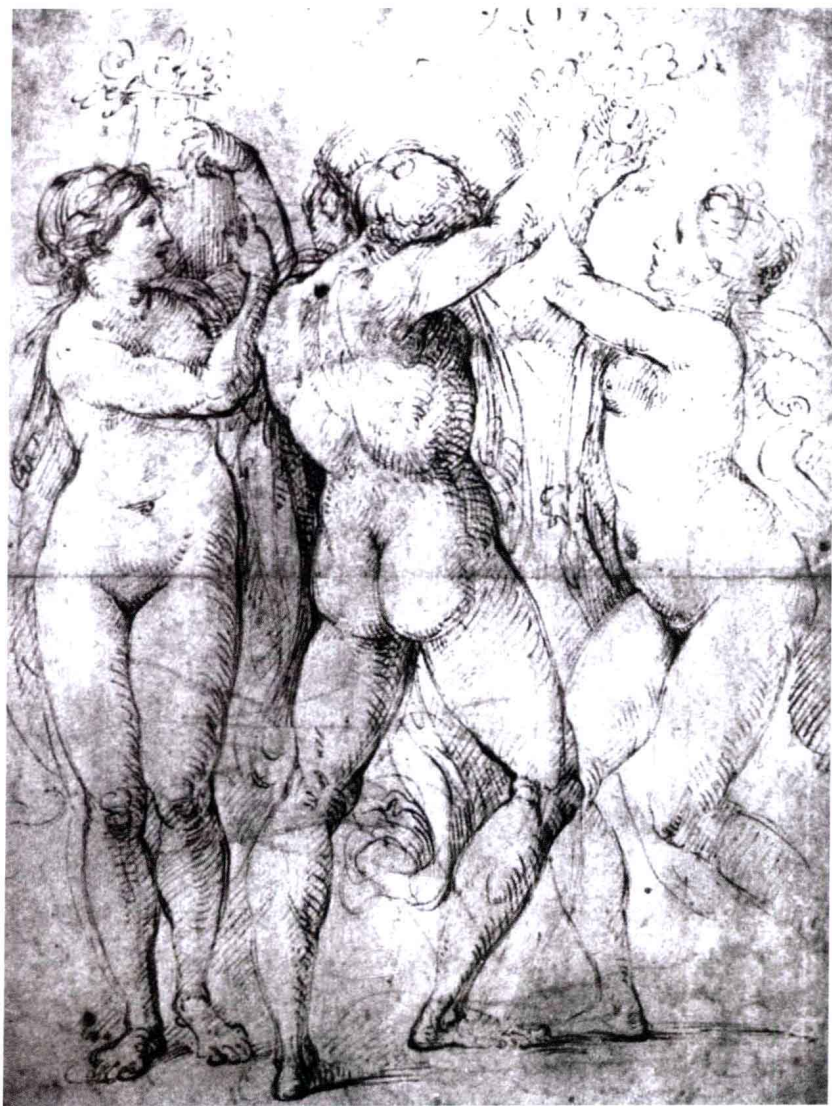
1.1 人体基本结构

学习人体结构最重要的三点是比例、结构与动态，能够熟练使用适当的比例、精准的结构与轻松的动态是学习的最终目标。最佳的方式是借鉴绘画艺术大师的经验，尤其是借鉴与临摹崇尚完美人体的古典主义大师的作品，这是初学者学习复杂人体的有效途径。

不同的艺术门类对于人体的学习有不同的针对性，例如工业设计需要着重了解人体工程学，动画设计需要钻研人体运动规律，服装设计，尤其是时装画艺术更多地需要了解人体的静态视觉效果。

时装画的特性决定了作画者要清楚地认识人体的比例、肌肉骨骼的结构、关节运动的规律等等艺用解剖知识。这就要求作画者（通常为服装设计师）需要像专业画家一样拥有扎实的人体绘画功底。

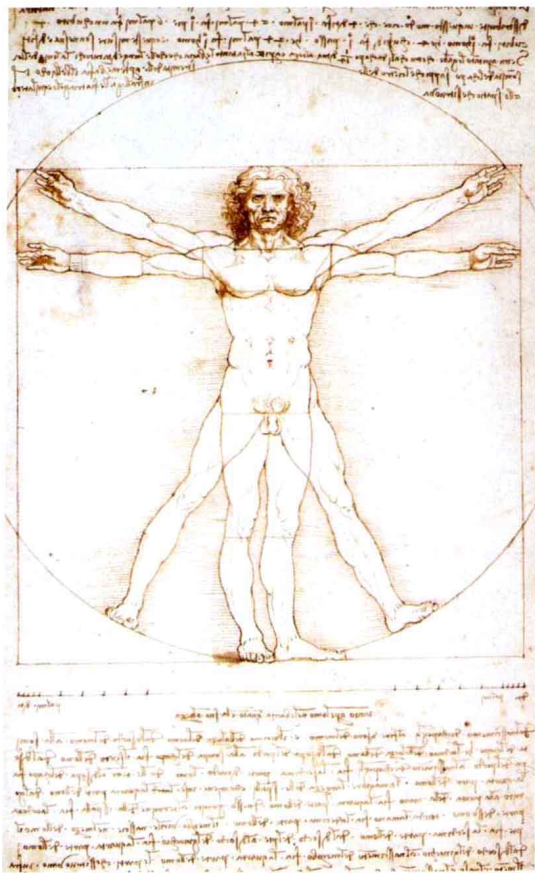
下面两幅图是文艺复兴时期的画作，这是艺术家眼中的理想人体比例。直到今天，这些素描中的人体还为许多艺术家们所借鉴。

● 拉斐尔·桑齐奥
《两个女人之间的男人》
钢笔和墨水 290*215mm

TIPS

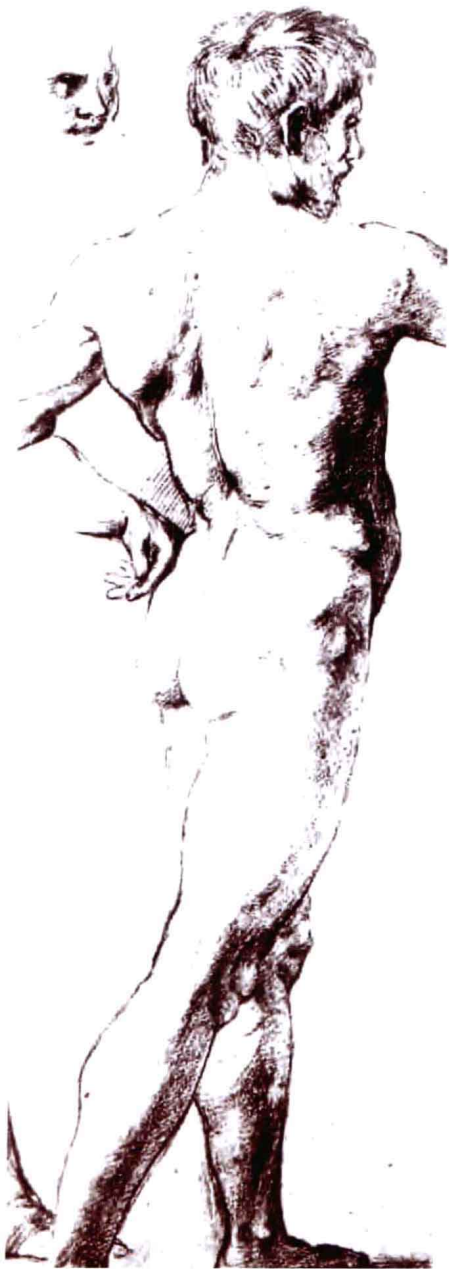
达·芬奇绘制了大量的人体素描，这些画作体现出精准的解剖知识和洗练的结构线条。临摹这些素描作品能够很好地学习人体结构与比例关系。

● 列奥纳多·达·芬奇
《人体比例标准图》
钢笔和墨水 343*245mm

比例

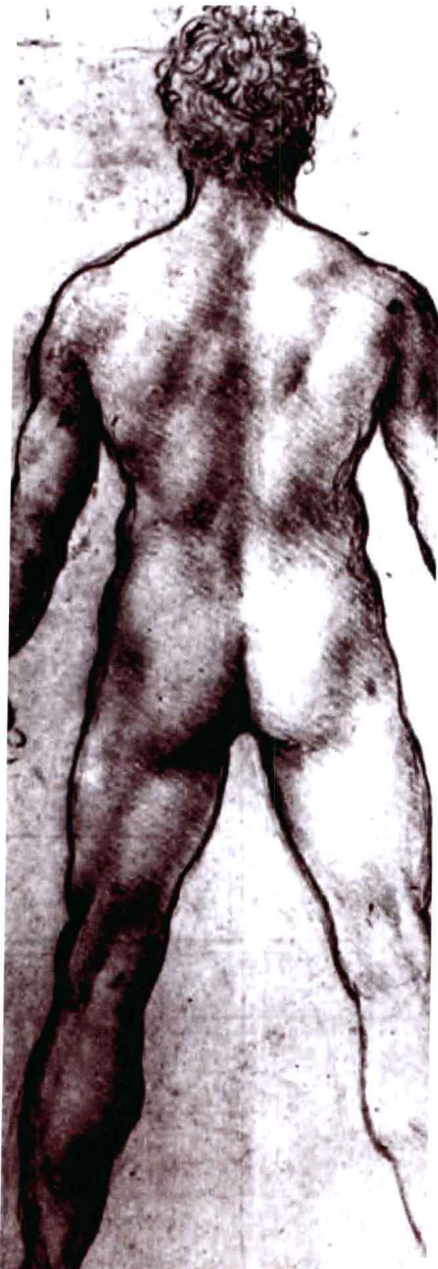
古希腊艺术家最早提出了人体的“黄金比例”，即1:0.618。对初学者而言，掌握一些简单的“人体平均数据”能够更容易在画纸上找到绘制人体的基本坐标。

● 拉斐尔·桑齐奥
《两个男人体习作》
钢笔和墨水 410*281mm

结构

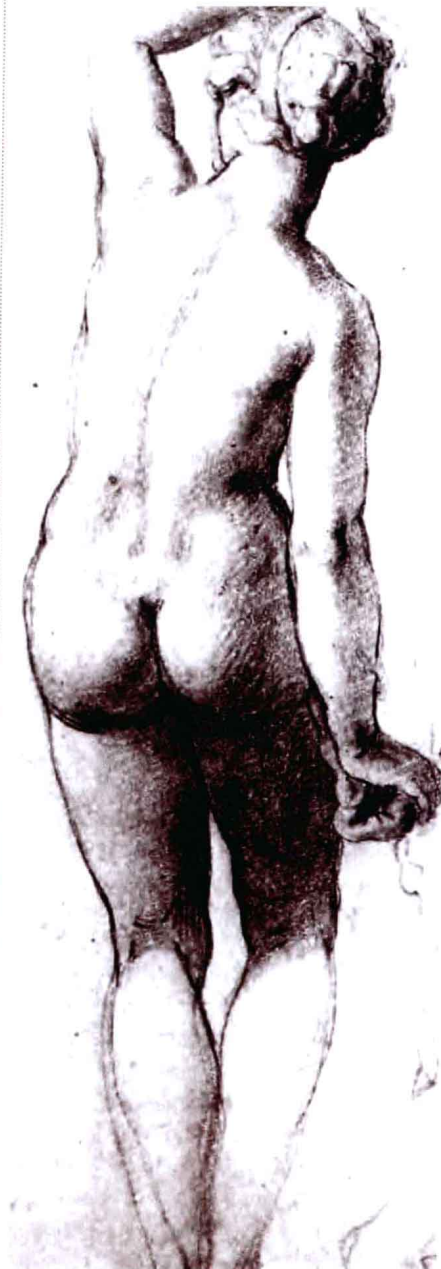
有经验的画家十分善于将复杂的形体分解成为不同部分，通过掌握各部分的结构逐一解决问题。结构学习的要点包括两部分，一是骨骼肌肉自身的结构，二是关节连接处的透视与穿插。

● 列奥纳多·达·芬奇
《站立的男人人体背面习作》
红色粉笔 270*160mm

动态

与普通的绘画作品不同，对于时装画而言，画中人物不需要表现出复杂的戏剧性动作，而是需要一个自然、舒展的姿势。用简洁的动作表现出服装的质感与结构是再适合不过的了。

● 阿格诺洛·布隆基诺
临摹班迪内利的《克利奥佩特拉》
白纸上的黑色粉笔 384*255mm

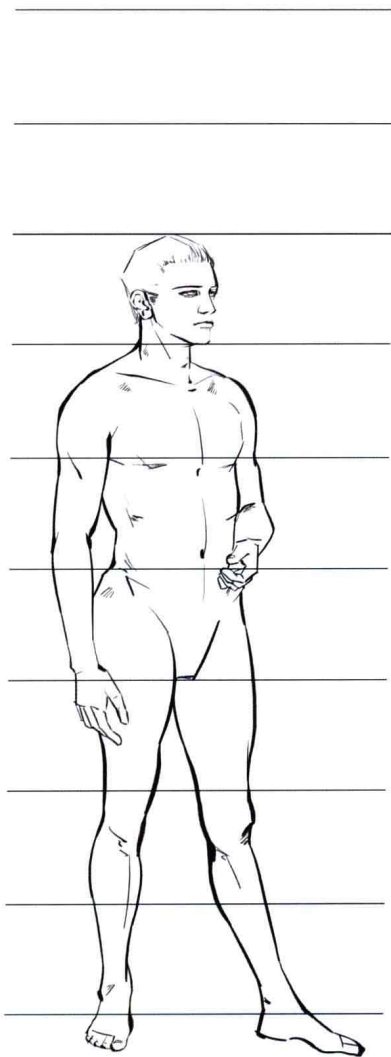
1.1.1 人体基本比例与时装画常用比例

所谓的人体基本比例是将人体的头部作为一等分，从头顶到足跟均匀分为七等份，这是7头身标准比例的划分方式。其中，从下巴至肚脐约为两头长；盆腔约为一头长；肚脐至膝盖约为两头长；膝盖至足跟约为两头长。

这种绘画方式的优势在于帮助初学者在画纸上定位人体，劣势在于容易将人体模式化，因此需要在学习的后期更多地体会人体的特殊性。尽管不同的人种、不同历史时期的人类，会产生不同的人体比例，但是对于时装画而言，更倾向于展现出理想的人体比例。

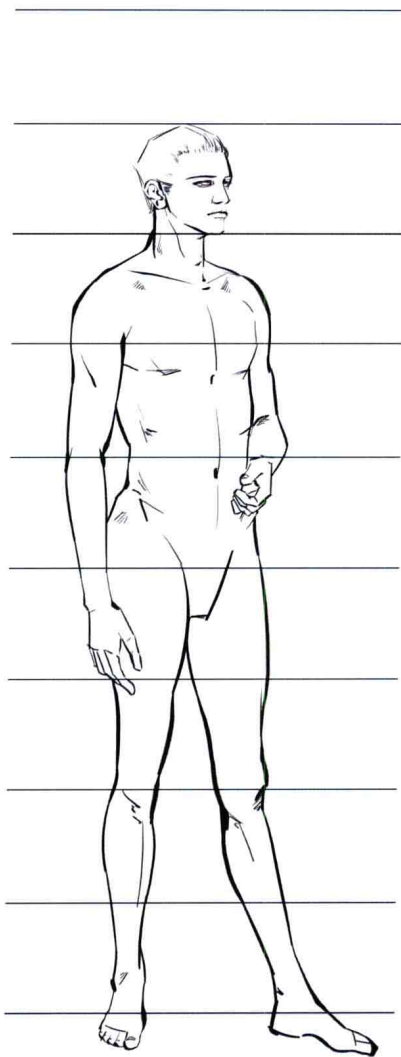
男性人体基本比例与时装画常用比例

男性人体与女性人体的主要区别是在骨盆上，男性的骨盆比女性窄而浅，因而能够突出男性的肩宽。此外，男性的骨骼粗壮，肌肉结实，在绘画时要给予充分注意。下面的三幅图分别展示了男性人体基本比例与时装画常用比例之间的关系。

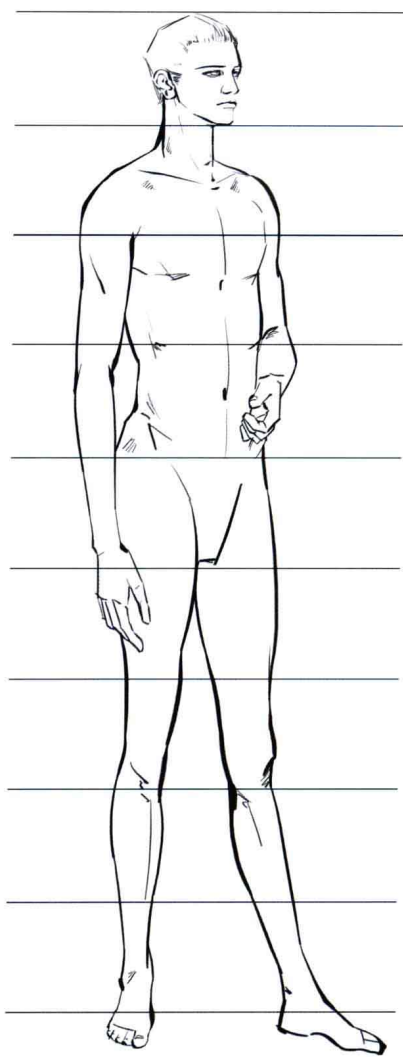
● 1:7标准男性人体

标准男人体肩宽约两头长，腰节的位置在第三等分处，膝盖的位置在第五和第六等分之间。

● 1:8希腊式黄金比例男性人体

这一比例即常说的“8头身”，主要拉长了人体的腰节与四肢。手臂自然下垂时指尖位置约为大腿1/2处。

● 1:9时装画夸张比例男性人体

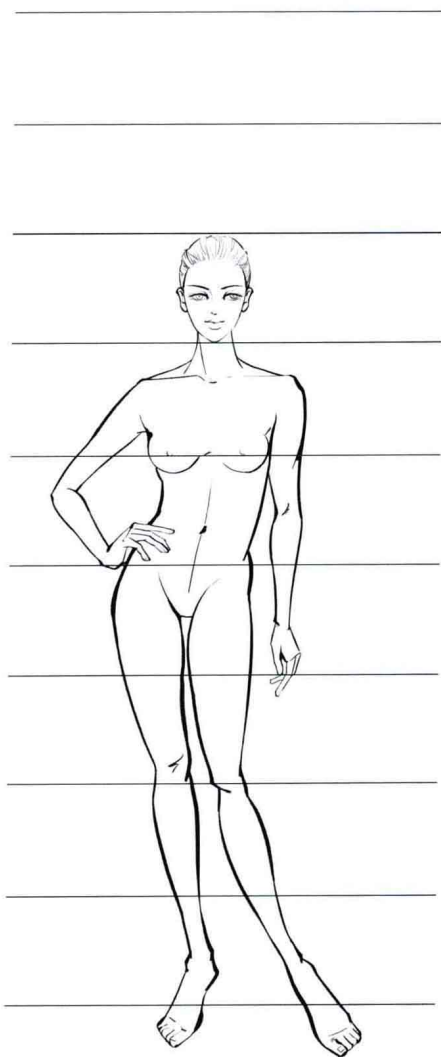
这一比例不仅要拉长腰节与四肢，脖颈也需要相应地拉长，手脚要相应地扩大。在夸张比例中，这些细节容易被初学者忽略。

女性人体基本比例与时装画常用比例

除去骨盆的区别，女性人体比例与男性人体比例基本一致，需要注意的是女性躯干要比男性稍短，但四肢更修长，这样更凸显出女性人体的精致玲珑。胸部是女性的另一大特征，也是最能体现女性形象的地方。除此之外，女性的手脚甚至关节，都较男性纤细小巧。下面三幅图分别展示了女性人体基本比例与时装画常用比例之间的关系。

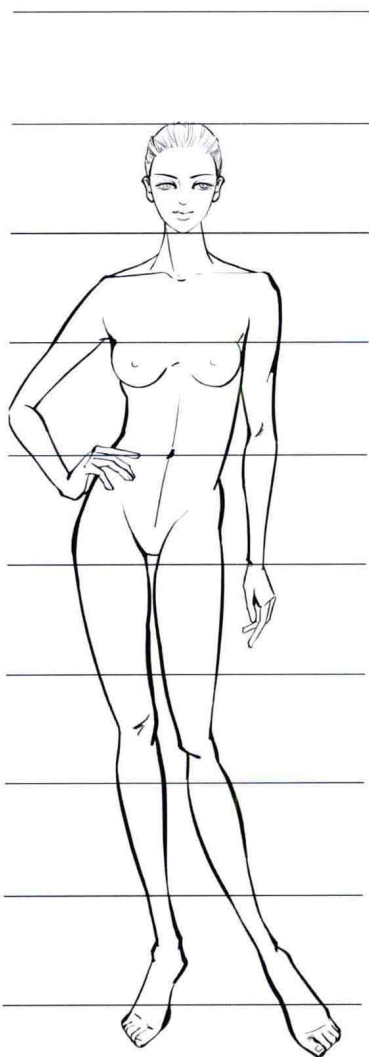
TIPS

很多初学者在画纸上从头部开始画人体，会出现越画越大或者越画越小的情况，这是缺乏整体观察的惯常表现，最好的方式是着眼整张画纸，并按头身比例规划出各部位的大概位置。

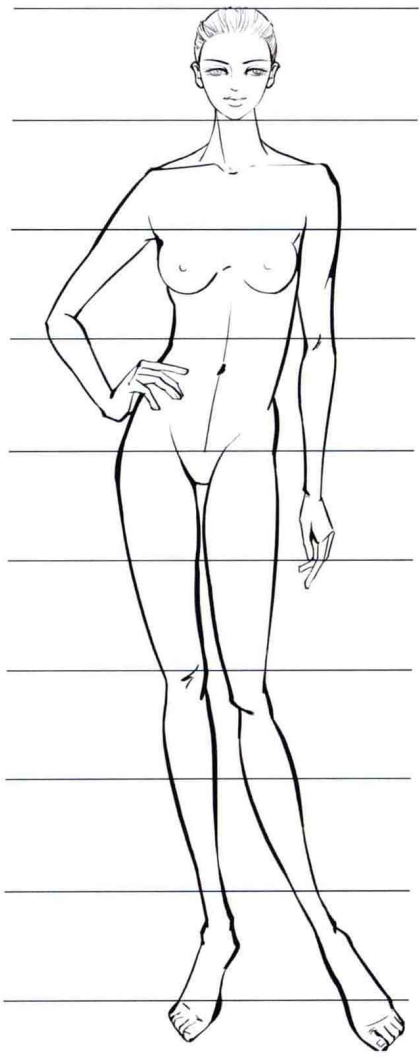
● 1:7标准女性人体

标准女人体肩宽为1.5头长，腰节的位置在第三等分略微偏上，膝盖的位置大约在第五等分处。

● 1:8希腊式黄金比例女性人体

女性人体在时装画中表现为躯干较短，四肢纤细修长。1:8比例中，肚脐的位置恰好在第三等分处，手臂下垂时指尖约位于大腿中部。

● 1:9时装画夸张比例女性人体

在这一比例中，需要注意整体比例统一拉长。其中，脖子约为1/2头长、手掌约为4/5头长，脚掌则略长于一头长，这样的变形能够在夸张的比例中让女性人体的视觉效果均衡稳定。

1.1.2 人体各部位结构

人体可以说是一件极具魅力的艺术品。想要准确地把握人体美，可以从各部位结构入手，反复对其进行分析和描绘。

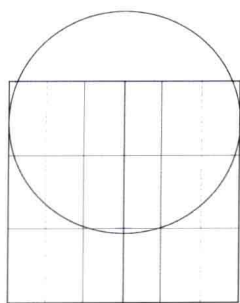
头 部

初学者喜欢将头部看做一个简单的圆，但是更加专业的绘图方式应该将头部看做两个相切的圆：后脑勺部分可以看做一个底部连接着脊柱的圆，绘画时这个圆形的最下端应落在鼻翼的底线上；另一个圆的直径则是从发际线至下颌骨，其中包括五官等部位。

时装画中，面部肌肉需要适当忽略，着重刻画五官与较为突出的骨点，例如颧骨、下颌骨、眉骨等。

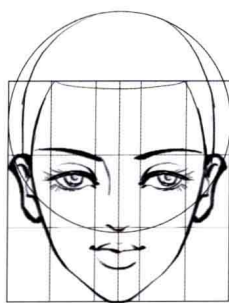
头部基本结构

在时装画中，头部结构可以简单划分为面部和后脑勺两部分，将两部分看做两个在额头处相切的球体，脊柱从后脑勺底部向下延伸。五官以眉心为中心线，左右对称。在绘制不同角度与透视时，要遵守近大远小的基本原理。要注意，眼睛与嘴唇不能看做简单的平面形状，而应该看做镶嵌在面部上的独立半球体。

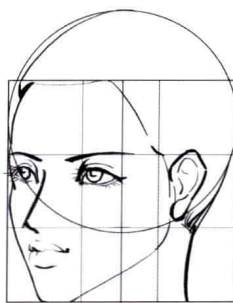
● 基本比例

图中正圆部分横向三等分，第一条等分线为发际线位置、第二条等分线为眉弓位置、第三条等分线为鼻翼底线。在发际线处以正圆直径为边线做正方形，下巴正好落在底边上。

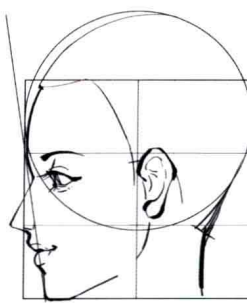
● 正面比例

正方形自下而上1/3处为鼻翼底线，2/3处为眉弓，顶线处为发际线，过眉心做面部中心线。横向以眼睛长度为单位，可以划分为五份，第二和第四等分点为眼睛的位置。

● 3/4侧面比例

一侧的外眼角位置正好落在正方形的中心线上。五官除耳朵外，因为透视的关系，略微缩短。

● 正侧面比例

五官除耳朵外，因为透视的关系，长度只有正面的一半。正侧面耳廓线位于正方形的1/3处，眉弓至下巴角度略微倾斜。

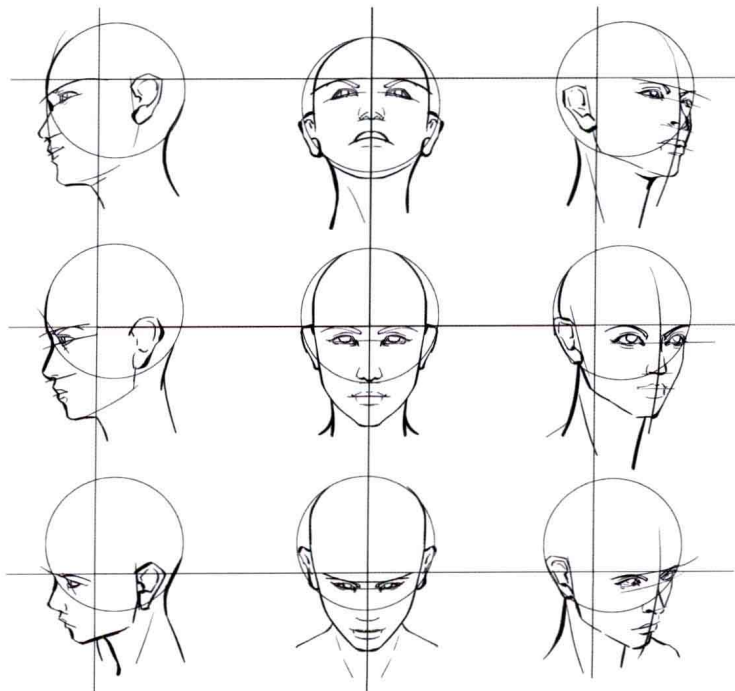
头部角度与透视

头部角度与透视的关键是找准面部中心线和五官位置线。

面部中心线：眉弓中心、鼻尖、唇峰的连线。

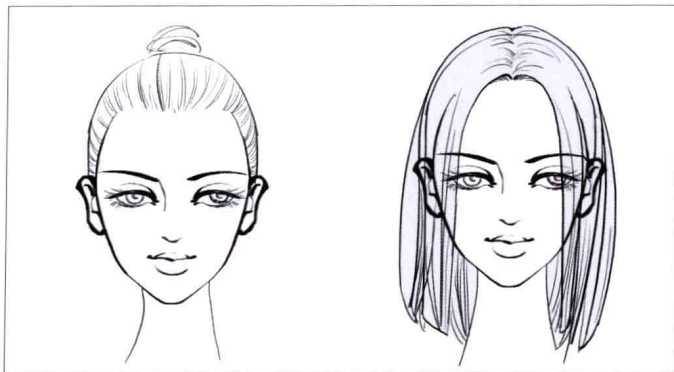
五官位置线：眉弓、眼角、鼻翼底和唇角分别连线。

透视重点：五官位置线互相平行，并与面部中心线垂直。

头部与头发的关系

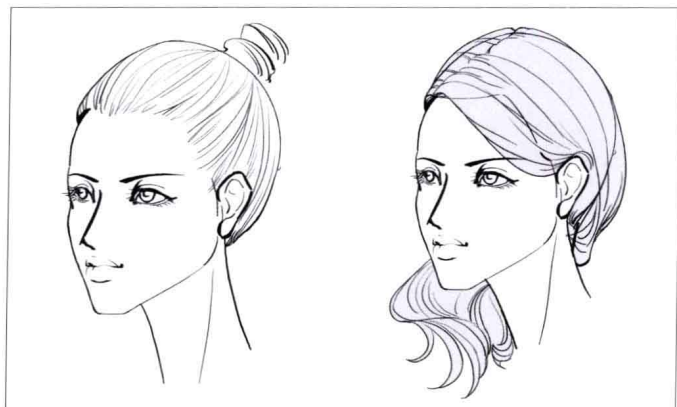
头发自发际线处生长，比颅骨略微厚一些，注意不同发型的发际线有所不同，例如中分线、刘海线等。

● 正面

表现完全束起的头发时，头发的梳理方向自发际线向头顶延伸，两鬓处依照球体的透视，呈弧线分布。

中分披散发型，头顶处有蓬松的厚度，中分处微微下凹，头发自头顶自然下垂，盖住耳朵。

● 3/4侧面

表现完全束起的头发时，将颅骨看做球体，束起的发丝自发际线向头顶方向延伸，按照球体透视绘制弧线表现发丝。

表现侧梳发辫时，自发顶绘制向下的圆顺线条，在后颈处收拢，表现束扎效果。发梢处线条放松，表现发辫散开的效果。

● 正侧面

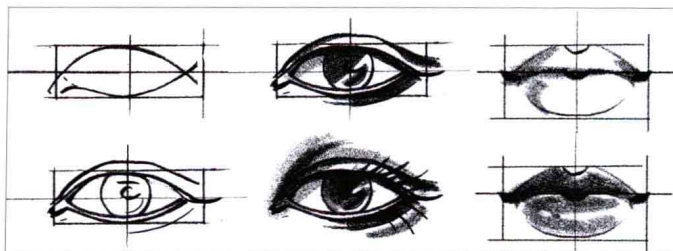
完全束起的头发，与前两种角度的绘制方式一样，但需要特别注意耳朵附近的鬓角形状。

与长发相比，短发在发顶处显得更加蓬松，刘海在眉毛略靠上处形成整齐的轮廓线。绘制时可以从头顶往下画出蓬松的发丝，靠后颈颅骨处表现出紧贴头皮的短发。

眼睛与嘴唇的刻画

时装画中，最需要重点刻画的五官是眼睛，这是最能表现人物特点的部位。眼部着重刻画内外眼角：内眼角为上下眼睑相连接，眼角略微向下；外眼角则是上眼睑覆盖下眼睑，眼角略微向上。眼球上1/3处有眼睑与睫毛投影。

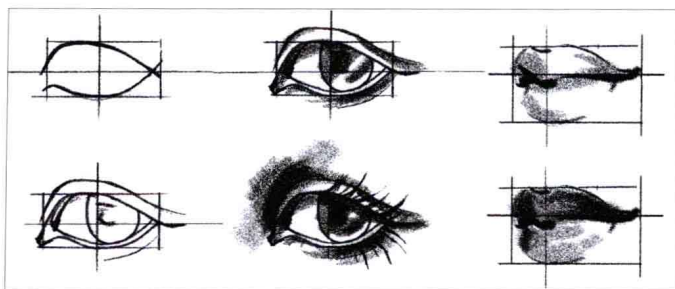
嘴唇要找准唇线位置与角度，刻画唇峰、嘴角。由于光线自上而下投射，因而上嘴唇显得较暗，下嘴唇则显得较亮。刻画唇部时，下嘴唇的笔触较为放松，表现圆润的唇形与亮泽的高光。鼻子可以适当忽视，耳朵则要注意与头发的关系。

● 正面眼睛与嘴唇的分步骤绘制

表现正面眼睛时，首先绘制长方形辅助框，找出中心位置再画出椭圆形眼睛轮廓，注意内眼角稍低，外眼角稍高。瞳孔中心与辅助框中心位置重叠，上眼睑覆盖在眼球上，形成投影。

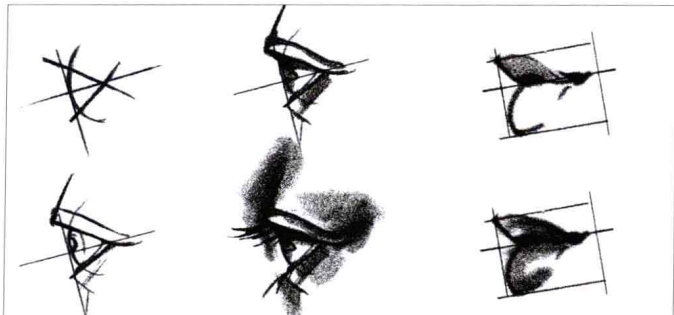
绘制正面嘴唇同样要先画出长方形辅助框，唇峰位于框架中心处，上嘴唇较下嘴唇略薄一些。表现嘴唇立体关系时，着重刻画内外嘴角以及唇中线。由于上嘴唇向内倾斜，因此色调略重一些。

● 3/4侧面眼睛与嘴唇的分步骤绘制

绘制3/4侧面眼睛与正面眼睛一样，首先画出长方形辅助框并找出框架中心。因为透视的原因，眼睑弧度最大处应该在框架中心偏左。绘制瞳孔与眼睑的方法不变，但是需要在内眼角处强调眼窝阴影，表现眼球的立体感。

绘制3/4侧面嘴唇时需要将长方形辅助框三等分，在左侧处绘制纵向辅助线，唇峰应落在这条辅助线上以体现嘴唇的立体透视。

● 正侧面眼睛与嘴唇的分步骤绘制

绘制正侧面眼睛时，首先要画出80°左右的斜线，以确定眼睛侧面的倾斜角度，上下眼睑则交汇在这条线上。强调上眼睑与鼻梁之间的阴影，以衬托眼睛的立体感。

正侧面嘴唇的绘制方法与眼睛一样，先确定倾斜的角度，再分别绘制上唇与下唇，并着重表现嘴角与唇中缝。

头部与帽子的透视关系

帽子应与头部应紧密结合在一起，帽圈贴近额头，帽圈底部透视应与眉弓线相一致。

在与头部结合的基础之上，绘制帽子时应注意几点：1. 帽圈底部与帽圈顶部平行；2. 帽檐变化较多，但应把握左右对称的原则；3. 宽檐帽或面纱帽的帽檐绘制应以帽圈底部的透视为基准。

不同的头部装饰

头部装饰在时装画中十分丰富，大致可以分为两类。一类是软装饰，例如头巾、羽毛、缎带、软帽等，此类装饰物往往依附颅骨，通过褶皱、遮盖、捆绑等手法形成装饰效果。另一类是硬装饰，例如发夹、珠宝、耳饰、墨镜等，这些装饰物具有固定的造型，在绘画时需要将头部的透视与配饰的立体造型相结合。因为硬装饰物具有不同的佩戴方式，注意要真实地表现出饰物与头部结合的方式。

● 软装饰

● 硬装饰

不同发型的绘制

发型的绘制最重要的是把握发际线的位置和头发的厚度。首先，发际线的绘制需要符合头部的透视。用发际线将头发分组后再进一步细化，就能够很好地表现梳理方向不同的发型样式，例如中分、偏分等。其次，头发与头皮之间的厚度是初学者容易忽略的要点，松散的发型，例如短发、长披肩发等，头发在发根处略微隆起，耳侧较蓬松，根据不同发型形成不同的轮廓；束紧的发型如发辫、盘发等，头发与头皮之间距离略紧，形成紧贴颅骨的效果。

● 短发造型

● 长发造型

● 发辫造型

● 盘发造型

