

时装画 手绘 技法书

——动态 × 款型 × 质感

罗安琍 著

台湾时尚设计师倾囊相授时装画手绘技法！

20 多种典型风格，100 多件单品、鞋款与配件，全面详解绘画技巧！

FASHION
ILLUSTRATION

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

时装画 手绘 技法书

——动态 × 款型 × 质感

罗安琍 著

FASHION
ILLUSTRATION

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

时装画手绘技法书: 动态×款型×质感 / 罗安琍著

— 北京: 人民邮电出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-115-32763-5

I. ①时… II. ①罗… III. ①时装—绘画技法 IV.

①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第224131号

版权声明

原著书名: 我的第一本时尚服装插画书

中文简体版 © 2013 由人民邮电出版社发行

本书由台湾太雅出版有限公司通过安伯文化事业有限公司授权人民邮电出版社在中国大陆独家发行中文简体字版本。

非经书面同意, 不得以任何形式任意复制、转载。

内 容 提 要

本书由台湾地区时尚设计师倾囊相授, 带您系统掌握五官发型、人体结构、着装动态和服饰配件等绘画技法, 领悟春夏秋冬四季服装的质感表现方法, 学会表达设计理念、体现设计思路的技巧, 为您进入时装行业打好坚实的基础。

书中以大量绘画案例层层深入讲解, 包括 20 种以上的典型风格、100 件以上服装单品、鞋款与配件, 绘画要点标注详尽, 并紧密配合进阶技法, 使您具备时装设计师的良好素质。

-
- ◆ 著 罗安琍
 - 责任编辑 杨璐
 - 责任印制 方航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 9.5
 - 字数: 280 千字 2013 年 12 月第 1 版
 - 印数: 1—4 000 册 2013 年 12 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2013-2172 号

定价: 49.00 元

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

作者序	
传递时尚的服装画	4
服装画使用的工具	6
基础用具	6
勾边笔	6
色铅笔	7
马克笔	7
其他画材	7
纸张	7
服装设计图初解	8

P.10
人型密码

9头身黄金比例	12
立正站好标准型	13
手与脚的画法	15
扭腰摆臀基本型	16
基本A-1型画法	17
基本A型的可变化性	19
基本B型的画法	19
曲线玲珑斜侧型	20
斜侧型人体的画法	20
凹凸有致半侧型	22
半侧型的画法	22
半侧型变化型的画法	23
名模走秀型	24
行走人体的画法	24
交叉脚型行走人体	25
舞动身体跳跃型	26
跳跃型的画法	26
半侧型跳跃人体	27
完美五官画法	28
画出完美五官	28
头部摆动有表情	30
斜侧脸的画法	30
半侧脸的画法	31
闪闪动人直顺发	32
长直发的画法	32
中长发的画法	32
短俏发的画法	32
蓬松有型卷翘发	34
大波浪长发的画法	34
中卷长发的画法	34
小卷短发的画法	34
彩妆发型全记录	36
5步快速完妆	36
3种直发上色	36
3种卷发上色	37

P.38
单品练习

回归几何的轮廓	40
5种基本几何轮廓	40

紧贴、合身与宽松	42
三种不同剪裁的服装	42
关键三点画上衣	44
基本无领的画法	44
各种领型的变化	46
基本有领的画法	46
长长短短的袖型	48
袖型基本画法	48
6种基本袖型	49
裙摆摇摇看臀围	50
6种基本裙款	50
左右裤管分清楚	52
6种基本裤型	52
亮点配件：鞋与帽	54
2种鞋款画法	54
3种基本帽款	55

色铅笔基本练习	58
甜美雪纺风	60
抓褶练习	61
进阶技法：雪纺表现法	63
热情拉丁风	64
荷叶练习	65
进阶技法：画出波涛汹涌	66
缤纷花漾风	68
花卉练习	69
进阶技法：多层印花画法	71
手染印花风	72
手染印花练习	73
进阶练习：有底色的印花晕染法	75
马甲蕾丝风	76
蕾丝练习	77
进阶练习：蕾丝表现法	79

马克笔基本练习	82
比基尼泳装风	84
各种泳装练习	85
进阶技法：分割色块上色法	86
进阶技法：藤编帽上色法	87
运动休闲风	88
带帽T恤的练习	89
进阶技法：图案上色法	91
条纹海洋风	92
几何条纹练习	93
进阶技法：横纹随身体扭动而变化	95

复古圆点风	96
大小点点的练习	97
进阶技法：点点的着色技巧	98
迷彩街头风	100
迷彩图案练习	101
进阶技法：画迷彩的4步骤	102

色铅笔+马克笔基本练习	106
中性套装风	108
西装毛料图案练习	109
进阶技法：西料上色法	111
香奈儿软呢风	112
三种斜纹软呢练习	113
进阶技法：斜纹软呢上色法	115
西部牛仔风	116
各种牛仔质感练习	117
进阶技法：破洞刷白上色法	119
经典格纹风	120
各种格纹练习	121
进阶技法：格纹毛呢上色法	123
手工针织风	124
基本针织练习	125
进阶技法：4种针织上色法	127

混合素材基本练习	130
摇滚骑士风	132
各种皮革拓印练习	133
进阶技法：皮革铆钉上色法	135
太空羽绒风	136
各种羽绒练习	137
进阶技法：3种羽绒上色法	139
可爱毛绒风	140
刷毛方向练习	141
进阶技法：干笔与湿笔的皮毛晕染	142
性感豹纹风	144
动物皮革图案练习	145
进阶技法：豹纹上色法	147
奢华皮草风	148
各种皮草练习	149
进阶技法：拼接皮草上色法	151

时装画 手绘 技法书

——动态 × 款型 × 质感

罗安琍 著

FASHION
ILLUSTRATION

人民邮电出版社

北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

办一场属于你的 纸上时尚服装秀!

我从小喜欢画娃娃，长大后更喜欢画娃娃。不同的是，笔下娃娃从漫画式的美少女，变成时尚的9头身模特儿，我也从随性的兴趣培养，进而悄悄打开专业时尚插画工作者的一扇窗。

1996年起，我开始教画服装，到现在固定在大学讲课，开设“ANLY衣架创意服装书”系列课程，迄今有10年以上的教学经历。不敢自夸十年有成，但期望通过本书，将这些年来在时尚领域工作的积累与服装教学的心得，汇整成容易上手的步骤，让更多人可以将心中的想法转换成一张张美丽的时尚插图。

本书以时装为主，包括20种以上的典型风格、100件以上单品、鞋款与配件。就像是一本纸上服装秀，读者可以坐在观众席，从欣赏的角度，观察9头身模特儿们依据春、夏、秋、冬四个季节，展演符合该季节的整体造型风格；也可以是参与其中的设计师或造型师，拿起画笔跟着书中的风格特色与绘画技巧，一起动笔为模特儿穿戴整齐。当然，你也可以像是服装秀场上的工作人员，透过书中穿插的“时尚小典故”，学习到更多的时尚小知识，便于与人更好地交流穿衣哲学！

作者序	
传递时尚的服装画	4
服装画使用的工具	6
基础用具	6
勾边笔	6
色铅笔	7
马克笔	7
其他画材	7
纸张	7
服装设计图初解	8

P 10
人型密码

9头身黄金比例	12
立正站好标准型	13
手与脚的画法	15
扭腰摆臀基本型	16
基本A-1型画法	17
基本A型的可变化性	19
基本B型的画法	19
曲线玲珑斜侧型	20
斜侧型人体的画法	20
凹凸有致半侧型	22
半侧型的画法	22
半侧型变化型的画法	23
名模走秀型	24
行走人体的画法	24
交叉脚型行走人体	25
舞动身体跳跃型	26
跳跃型的画法	26
半侧型跳跃人体	27
完美五官画法	28
画出完美五官	28
头部摆动有表情	30
斜侧脸的画法	30
半侧脸的画法	31
闪闪动人直顺发	32
长直发的画法	32
中长发发的画法	32
短俏发的画法	32
蓬松有型卷翘发	34
大波浪长发的画法	34
中卷长发的画法	34
小卷短发的画法	34
彩妆发型全记录	36
5步快速完妆	36
3种直发上色	36
3种卷发上色	37

P 38
单品练习

回归几何的轮廓	40
5种基本几何轮廓	40

紧贴、合身与宽松	42
三种不同剪裁的服装	42
关键三点画上衣	44
基本无领的画法	44
各种领型的变化	46
基本有领的画法	46
长长短短的袖型	48
袖型基本画法	48
6种基本袖型	49
裙摆摇摇看臀围	50
6种基本裙款	50
左右裤管分清楚	52
6种基本裤型	52
亮点配件：鞋与帽	54
2种鞋款画法	54
3种基本帽款	55

色铅笔基本练习	58
甜美雪纺风	60
抓褶练习	61
进阶技法：雪纺表现法	63
热情拉丁风	64
荷叶练习	65
进阶技法：画出波涛汹涌	66
缤纷花漾风	68
花卉练习	69
进阶技法：多层印花画法	71
手染印花风	72
手染印花练习	73
进阶练习：有底色的印花晕染法	75
马甲蕾丝风	76
蕾丝练习	77
进阶练习：蕾丝表现法	79

马克笔基本练习	82
比基尼泳装风	84
各种泳装练习	85
进阶技法：分割色块上色法	86
进阶技法：藤编帽上色法	87
运动休闲风	88
带帽T恤的练习	89
进阶技法：图案上色法	91
条纹海洋风	92
几何条纹练习	93
进阶技法：横纹随身体扭动而变化	95

复古圆点风	96
大小点点的练习	97
进阶技法：点点的着色技巧	98
迷彩街头风	100
迷彩图案练习	101
进阶技法：画迷彩的4步骤	102

色铅笔+马克笔基本练习	106
中性套装风	108
西装毛料图案练习	109
进阶技法：西料上色法	111
香奈儿软呢风	112
三种斜纹软呢练习	113
进阶技法：斜纹软呢上色法	115
西部牛仔风	116
各种牛仔质感练习	117
进阶技法：破洞刷白上色法	119
经典格纹风	120
各种格纹练习	121
进阶技法：格纹毛呢上色法	123
手工针织风	124
基本针织练习	125
进阶技法：4种针织上色法	127

混合素材基本练习	130
摇滚骑士风	132
各种皮革拓印练习	133
进阶技法：皮革铆钉上色法	135
太空羽绒风	136
各种羽绒练习	137
进阶技法：3种羽绒上色法	139
可爱毛绒风	140
刷毛方向练习	141
进阶技法：干笔与湿笔的皮毛晕染	142
性感豹纹风	144
动物皮革图案练习	145
进阶技法：豹纹上色法	147
奢华皮草风	148
各种皮草练习	149
进阶技法：拼接皮草上色法	151

传递时尚的服装画

传递想法与预测流行的服装画，就像是一张时尚舞台的入场券。我们可以从画中的人物姿态、发妆造型与服饰配件，感受到时尚的种种讯息。

近几年来，这些服装画除了传递设计师的设计概念外，还被广泛运用于时尚杂志的内文插图中，有些精品甚至还会结合时尚服装画，构建品牌的专属形象。

Anly与Bagmania合作的
Anlygirl的包

不同功能的服装画

服装预测手稿

当服装布料、色彩或款式等刚刚被开发，或者主题想法正要形成时，具备时尚风向标能力的设计师们会提前规划预测性服装设计手稿。

为外销布商“Suntex”设计的布样图

Anly手绘设计稿

服装设计稿

主要目的是透过图片，让设计师的灵感概念可以被记录下来，并作为制版的沟通依据。

平面设计图

电脑或手绘的平面设计图可清楚传递服装的正反面、版型剪接、细部设计等信息。

华航维修工厂的制服设计提案图

时尚插图

透过插图传递出具有时尚感的人物、品味与生活氛围。

《依依》杂志的星座单元插图

鞋子“1031”的宣传插图

商品代言

许多精品省下大笔名模名人的真人代言费，转而以有特色的手绘插图作为品牌符号，成功增加品牌辨识度与亲和力。

为精品包 Borsalini 设计的吊饰与广告形象

其他

除上述出现在正式场合的服装画外，随意记录的服装画速写也能用于汲取灵感与记录时尚工作细节之用。

时尚杂志
拍摄服装
单元的工作记录

服装画使用的工具

服装本身包括色彩、款式与材质等三大元素，这三大元素又随着季节、流行与科技进步而推陈出新。想表现出多样质感的服装画，就需要有事半功倍的工具。最基本的画材是色铅笔与马克笔，这两者可以表现大多数服装的质感。其他如粉彩笔、广告颜料及丙烯等画材，则可起到推波助澜的作用。

小梅花盘

橡皮擦

削笔机

铅笔

水彩笔(小)

水彩笔(大)

大楷毛笔

《基础用具》

铅笔

B铅笔用以打草稿。

水彩笔

用于晕染或蘸取水性色铅笔。笔毛浑圆但笔尖要收尖，才能自由表现于大面积晕染与细部沾染。可准备1~2支不同大小的笔。

大楷毛笔

用以蘸取丙酮溶剂，再晕染马克笔。

小梅花盘

用以盛水，并搭配水性色铅笔用。

橡皮擦

擦拭铅笔底稿。

削笔机

可选购简易携带型。

《勾边笔》

代针笔

0.2的代针笔，用于勾勒身体或服装轮廓，可表现出利落明显的线条。

速绘笔

耐水性的软毛速绘笔有黑色、灰色、咖啡色等不同颜色，可以刻画出不同粗细的随性线条。

硬毛笔

水性的细字硬毛笔遇水易晕开，但极细的毛笔可以勾勒细致的轮廓，也可以画出较粗的线条。

代针笔

速绘笔(黑)

速绘笔(灰)

硬毛笔

油性色铅笔

水性色铅笔

肤色马克笔

广告颜料

丙酮

多色马克笔

粉彩笔

《色铅笔》

油性色铅笔

油性色铅笔的密度较高，可以轻轻抹出薄纱的透明感，也可以画出皮革的粗犷感，几乎可以画出各种服装材质。36~48色即可。

水性色铅笔

水性色铅笔的质地较清透，不适合用力涂抹，但一蘸水，就能增加色泽饱和度并呈现透亮轻薄的柔软质感，最常用于表现雪纺印花材质以及彩妆上。准备24~36色即可。

《其他画材》

粉彩笔

应选笔状而非条状的粉彩笔，可零买较常使用的腮红或眼影颜色。

广告颜色

白色、银色、金色广告颜料。

丙酮

即去光水，用于溶解马克笔之用。

《马克笔》

肤色马克笔

宜选较软的毛笔头，以便画出细微处。建议选择深浅接近的2种肤色互相搭配使用。

多色马克笔

宜选较软的毛笔头，可选市售搭配好的24色或36色套装。

《纸张》

道林纸

150磅的道林纸，可裁成A4大小使用。

粉彩纸

拓印用纸，色彩不限。

服装设计图初解

一开始画服装画的人最常问的问题是：“到底要画多久才能不打人体草稿，而能随心所欲画出一件件好看的服装呢？”我的回答是：“服装是穿在人的身上，无论画得多好，都应该先从打人体草稿开始，这样衣服才能穿在人体正确的地方！”

一张设计图的诞生

Step 1

用铅笔打人体草稿

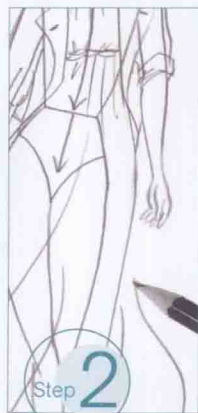
人体是服装画的基础，可依据款式特点与主题风格，选择适合的人体（详细人体画法请见下个章节）。

Step 2

用铅笔标出服装款型

在人体上画出款式线条时，应注意身体曲线与姿态扭动造成的褶皱变化与摆动方向。

Step 3

用勾边笔描出轮廓

以代针笔、硬毛笔或速绘笔勾勒线条，都是为了清楚表现服装剪裁的线条。不同的笔呈现不同粗细的笔触效果。

① 硬毛笔

② 黑色速绘笔

③ 灰色速绘笔

Step 4

马克笔涂肤色

运用2色相近的肤色马克笔着色 (COPIC E00&E21), 可快速表现肤色质感与立体层次。

Step 5

依据布料选择画材

依据不同的材料选择适合的画材, 例如: 用水性与油性色铅笔画出雪纺印花洋装, 用马克笔画出风衣外套。

上色口诀

上色时, 请注意“上下、前后、凹凸”关系。“上面的”、“前面的”、“凸的”都是受光面, 反之则为阴影面, 要用较深的颜色加强。例如: 脸在上, 脖子在下; 一只脚在前面, 另一只脚在后面; 胸部是凸面、锁骨中心点是凹面等。

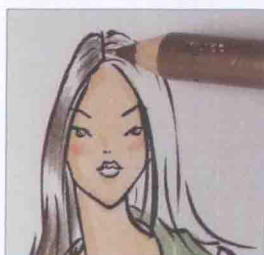

Step 6

发妆描绘细节

用粉彩涂腮红, 用马克笔或色铅笔画出发色、眼影与口红。最后, 完成配件饰品或其他细节修整。

① 用棉花棒蘸粉彩画腮红

② 用油性色铅笔画直发

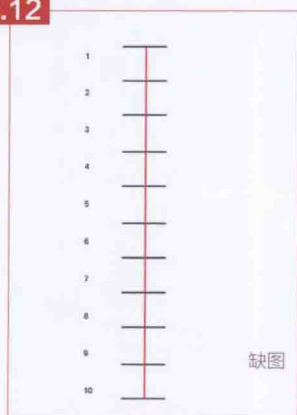
Step 7

完成图

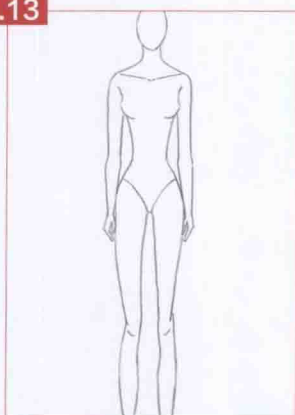
人型密码

P.12

9头身黄金比例

P.13

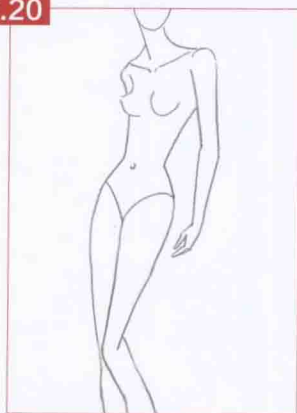
立正站好标准型

P.16

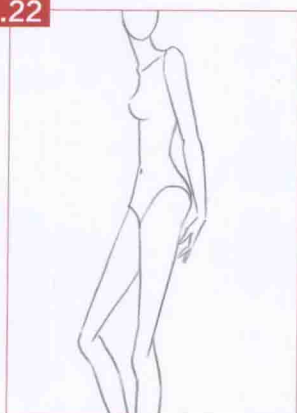
扭腰摆臀基本型

P.20

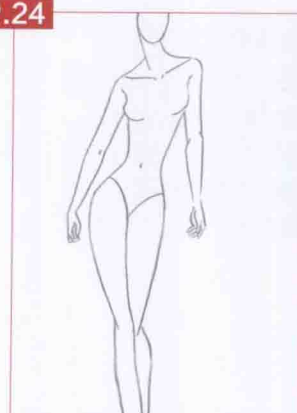
曲线玲珑斜侧型

P.22

凹凸有致半侧型

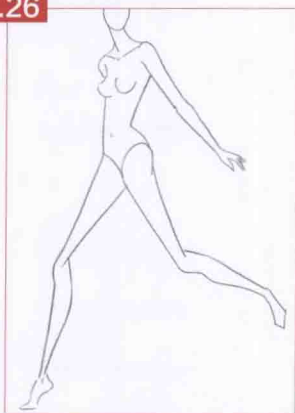
P.24

名模走秀型

body code

P.26

舞动身体跳跃型

P.28

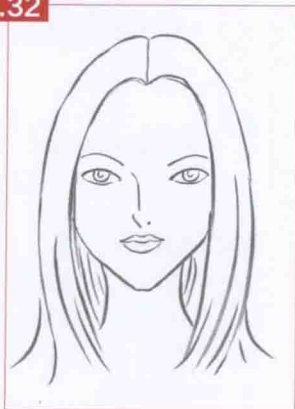
完美五官画法

P.30

头部摆动有表情

P.32

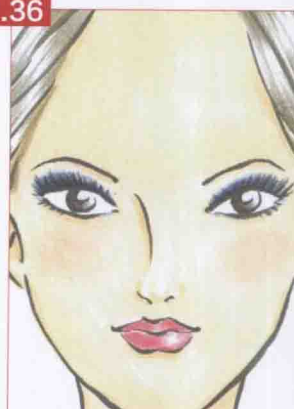
闪闪动人直顺发

P.34

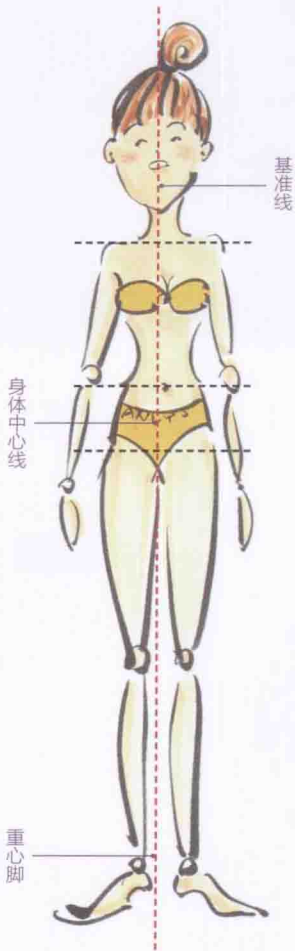
蓬松有型卷翘发

P.36

彩妆发型全纪录

8头身、9头身、还是10头身？当我们试着将身高除以头长，就可以得出几头身。于是你会发现大多数人都是6~7头身。流行服装画为了表现服装的最佳效果，多半会以黄金比例的8或9头身为基准。但单单拥有9头身未必完美，完美的比例是需要对照纵向与横向比例，包括肩膀、胸围、腰围、臀围等尺寸。

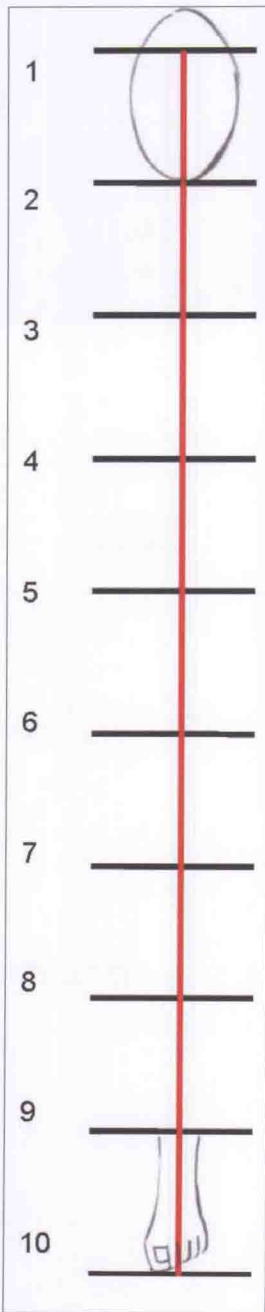
时尚加油站

基准线、身体中心线与重心脚

基准线、身体中心线与重心脚是学画9头身人体最重要的关键词。

- 基准线：指9头身比例尺中，将身体从头到脚分割成左右两半的直线。
- 身体中心线：从模特儿肩膀的中心点（锁骨）连接到腰的中心，再从腰的中心到臀宽中心点的线，此线会随着身体而扭动。
- 重心脚：代表模特儿重心坐落的脚，也就是支撑身体平衡的脚。标准型的人体是2只脚一起支撑，若只有单只脚用力时，用力的脚就是重心脚。

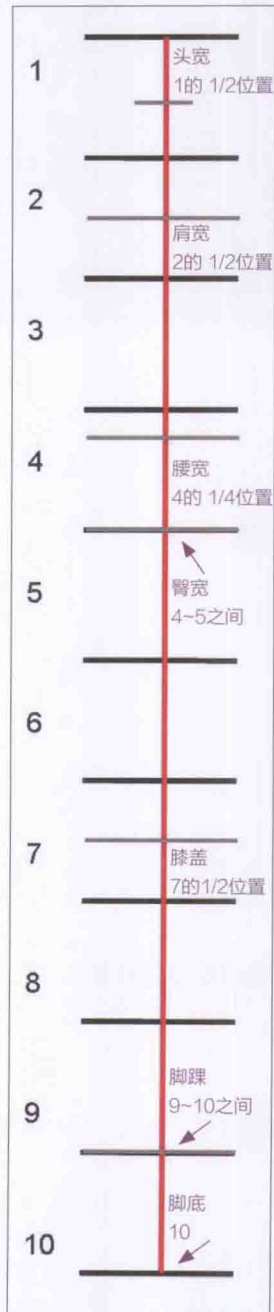
01

认识9头身比例尺

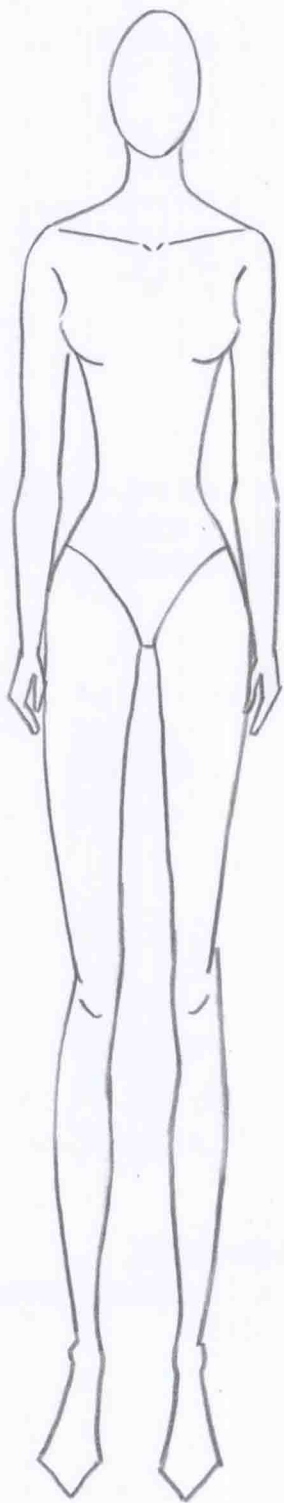
1头长=1格，9头身=9格，多出来的一格是为了放脚所预留的位置。因此，在纸上画出10格，就是9头身人体的基本比例尺。

02

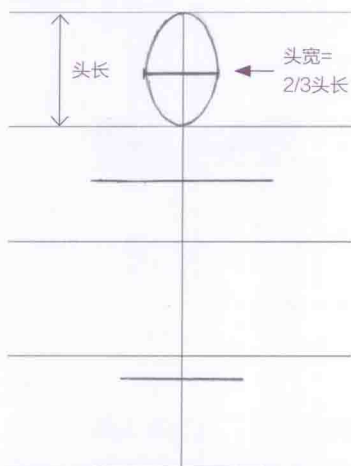

认识各比例横向位置

找出横向比例的黄金位置，包括头宽、肩宽、腰宽、臀宽、膝盖、脚踝、脚底等位置。

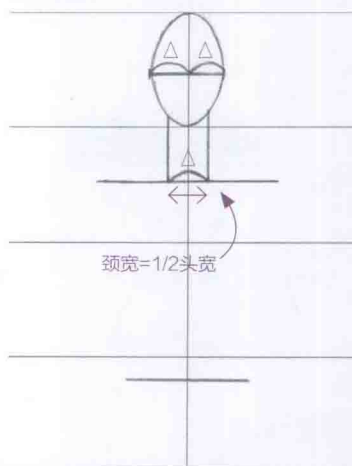
01

以头长1、头宽2/3为比例，
画出头型

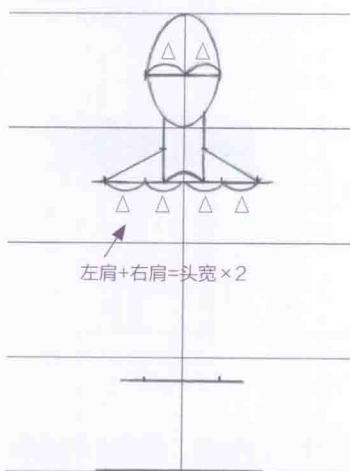
第1格就是头长的距离。当头长=1，头宽约为2/3。先点出头宽距离，再画成椭圆的头型。

02

从头的下方，拉出直直的颈部
以肩宽的基准线为中心，标出颈
宽=1/2头宽=1△。再从头的下缘
拉出2条直直的颈线。

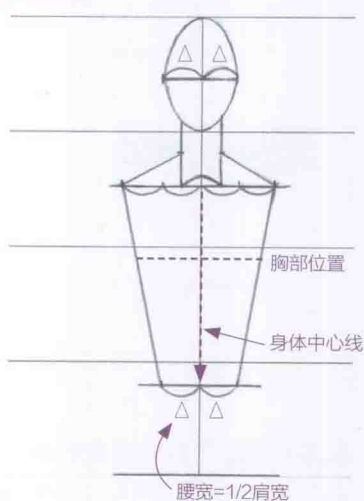
03

以颈部为中心，左肩+右肩=
头宽×2

以基准线为中心，左肩与右肩，
都是各1头宽的距离；当头宽
=2△时，肩宽=4△。接着，从
颈线的1/2处为起点，左右连接
至肩端点，此为肩线位置。

04

腰宽=1/2肩宽

腰宽=1/2肩宽=2△。确认腰宽
位置后，再将肩端点与腰宽以直线
连接。其中，胸部最高点在上半
身的1/3位置。