

THE
ENCYCLOPEDIA OF
FASHION
ILLUSTRATION
TECHNIQUES

国际时装画 技法教程

从草图到完美效果图的时装画终极法则

[美]卡罗尔·A·农尼利 / 编著

中青雄狮

中国美术学院出版社

国际时装画 技法教程

THE
ENCYCLOPEDIA OF
FASHION
ILLUSTRATION TECHNIQUES

国际时装画 技法教程

[美]卡罗尔·A·农尼利
王艳晖

中青雄狮

中国青年出版社

法律声明

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：本书由美国Quarto出版社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、小灵通用户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
010-59521255
E-mail: law@cypmedia.com
MSN: chen_wenshi@hotmail.com

Copyright © 2009 Quarto Inc.
Simple Chinese Edition © 2009 China Youth Press

图书在版编目(CIP)数据

国际时装画技法教程 / (美) 农尼利编著; 王艳晖译. —北京: 中国青年出版社, 2009.8
ISBN 978-7-5006-8779-5
I.国... II.①农... ②王... III.服装—绘画—技法(美术)—教材 IV. TS941.28
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第090462号

国际时装画技法教程

[美] 卡罗尔·A. 农尼利 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: 中青雄狮数码传媒科技有限公司
印 刷: 广东省博罗县圆洲勤达印务有限公司
开 本: 787×1092 1/12
印 张: 13
版 次: 2009年8月北京第1版
印 次: 2009年8月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5006-8779-5
定 价: 55.00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: www.21books.com

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。
封面用字包括: 方正兰亭粗黑体、方正兰亭黑体、方正兰亭细黑体

目 录

前言

第1章 绘图工具

单色笔类型
彩色铅笔类型
颜料类型
墨水类型
水笔类型
蜡笔类型
混合材料

第2章 线·面·色彩

线和面
线的特性
色彩和肌理

6 第3章 服装人体

服装比例	38
躯干	40
腿	42
双臂	44
手和脚	46
从素描人体到着装模特	48
服装模特	52
着装的人体	58
头部的画法	62
皮肤	66
面部特征	68
发型	72
角和线	74
观察视角	76
拓展模特的姿态	77
改进基础姿态	78

第4章 技法

效果图基础
服装的造型和样式
映射制图法
褶皱与垂褶
简化褶皱
服饰配件

第5章 服装的分类

上衣
半截裙
女式长裤
夹克
外套
连衣裙

第6章 面料

82	上色基础	128
85	蕾丝	130
94	皮革	131
98	透明面料	132
104	带有亮片的面料	133
106	毛皮	134
	天鹅绒	135
	带纹理的面料	136
	针织面料	137
114	牛仔面料	138
116	绸缎面料	139
118	第7章 创造力和风格	
120	表达你自己	142
122		
124	致谢	156

前言

要实现优秀的服装设计、完美的时装效果图，那么草图、设计、缝制和创作是必须掌握的综合知识。对设计进行完美的表现和图解，会让你在如今激烈的职场竞争中轻松胜出。这本书将教会你许多重要的步骤来灵活使用绘图工具表现时装效果图。你成功的关键在于要经常总结所掌握的技巧，善于发现自己的不足。如果你能做到发挥优势的同时改变劣势，就可以在选择的领域里高效地学习、工作。如果你是一名设计师，这本书会帮助你使用高效的工作方式来节省时间，使你从容地绘制出满意的人体草图，满足不同需求及不同风格；如果你的目标是成为一名出色的时装插画家或是一名优秀的绘图师，这本书可以向你展示各种绘图工具的操作方法，以及表现衣褶、人体、服装的一系列合理的方法步骤。当你能够在完美的人体草图上绘制出完美的服装时，就会发现自己的作品已经拥有了足够强大的表现力和感染力，可以引起观众强烈的共鸣。

这本书会引导你从时装效果图的表现细节开始学习，其中包括手和脚的表现技法以及从头到脚趾的形体表现。你还能从中获取有价值的绘画知识和渲染技术，如色彩的协调技巧。书中还讨论了服装的轮廓图，绘制服饰配件的重要细节以及服装的比例关系。请牢记，权威的效果图一定是用大胆而概括的线条画出的极简画面。本书的内容包含从一开始构思到最终完成效果图的整个过程，要求你在绘画和说明的同时还需要学会编辑处理画面并突出自己的艺术语言，根据这个过程你可以从中挑选出适合自己的工作方式。

卡罗尔·A.农尼利

要想使用你喜欢的绘图工具绘制出令人满意的画面效果，就需要对这个工具有良好的把握能力。为了切实地解决眼前的问题，应该选择应用起来最便捷、完全可以激发你的表现力的绘图工具，这样才能绘制出完美的时装效果图，同时解决可能出现的特殊问题。

如果你已经有了明确的设计方法，就可以进一步地展开，并尝试加入一些新的元素。使用绘图工具的丰富经验和实践会为你完成目标提供更多的途径和更大的空间。这一章的内容就是探讨在工作中将会使用到的不同类型的绘图工具。时装效果图永恒不变的真理是在已有表现手法上反复创造。此外尽量地自我审视，评价自己是否达到了预期的效果。如果通过本章的学习，你能获得熟练的技法，或者找出轻松地表达你的设计的某个工具，那么恭喜，你已经掌握了本章的精髓。

第 章

绘图工具

单色笔类型

单色笔工具包括绘图铅笔、木炭条和炭笔。木炭条可以干擦和涂抹，是表现强烈光影效果和勾勒轮廓的极佳工具。绘图铅笔多用来绘制最初草图或表现人体和服装轮廓的外形线，这是时装设计师或时装插画师经常会使用到的一类绘图工具。

绘图铅笔

在草图和完成图中会大量地使用到绘图铅笔。

使用范围：适用于所有形式的效果图表现，从起稿到勾描轮廓线定稿。

购买指导：尽可能收集所有型号的铅笔，从9H（铅芯最硬）到9B（铅芯最软）。

适用的纸张：绘图铅笔适用于所有类型和大小的纸张。

特点：铅笔的价格便宜且能即买即用，易于随身携带，可以随时记录所构思的设计草图或效果图，以推敲以后的设计。

缺点：仅仅使用绘图铅笔无法实现颜色很深的线条。

使用难易程度：容易掌握。

用铅笔表现细节

左图范画展示了绘图铅笔是如何表现细节特征的。线条反映的轻重变化增加了画面的趣味性，同时草图清晰呈现出完整的服装外观。色彩能加强画面的效果，但在这里这不是最重要的。最后画完模特面部细节，一张由铅笔独立表现的效果图就完成了。

木炭条和炭笔

你可能会广泛地使用到木炭条绘制轮廓、褶皱和光影效果。这种黑白的绘图工具通过线条和色调的应用技巧，可以很容易地获取形态和明暗关系。

使用范围：线描表现形状；涂抹纹理；拼贴画；光影效果表现。

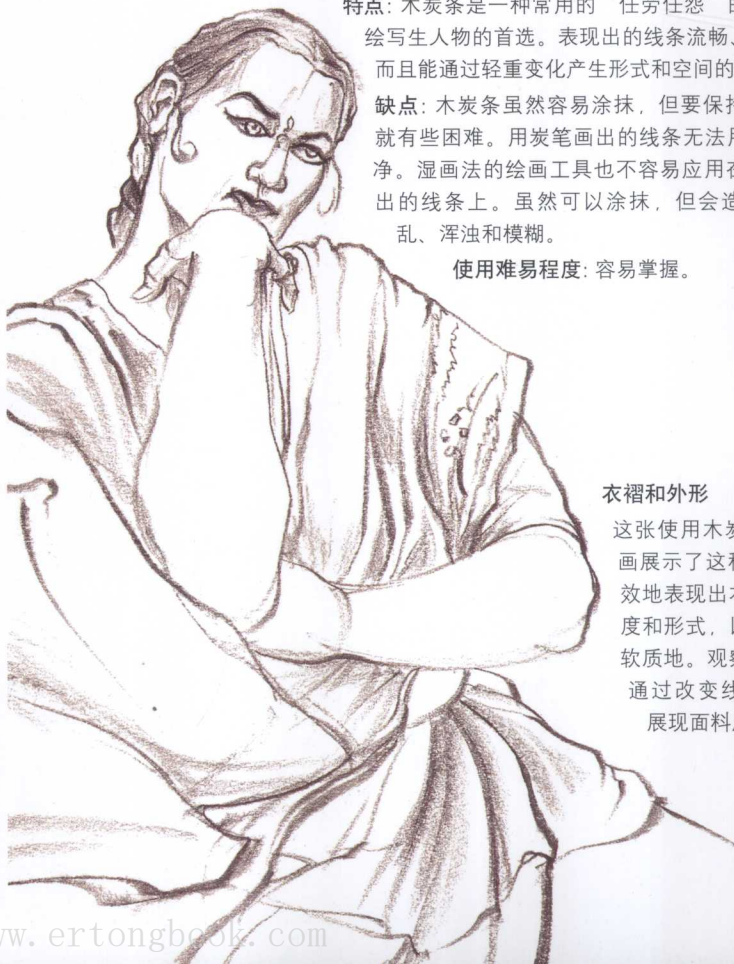
购买指导：木炭条和炭笔都有软硬型。硬木炭条涂画的效果是颜色偏浅，且不容易涂抹；相反偏软的木炭条表现的线条颜色较深，而且便于涂抹。炭笔很难削尖，可以用美工刀进行加工。

适用的纸张：大型的纸张最适合用来表现木炭条的绘图效果。因为木炭条是一种质地较软的绘图工具，小纸张只会让木炭条涂抹的线条看上去过于粗大。不论是白色的还是有色的纸张，木炭条都能有很好的表现效果。

特点：木炭条是一种常用的“任劳任怨”的工具，是描绘写生人物的首选。表现出的线条流畅、富于力度，而且能通过轻重变化产生形式和空间的想象。

缺点：木炭条虽然容易涂抹，但要保持画面的清洁就有些困难。用炭笔画出的线条无法用橡皮擦除干净。湿画法的绘画工具也不容易应用在用木炭条画出的线条上。虽然可以涂抹，但会造成画面的脏乱、浑浊和模糊。

使用难易程度：容易掌握。

衣褶和外形

这张使用木炭条绘制的范画展示了这种工具如何有效地表现出衣褶空间的深度和形式，以及面料的柔软质地。观察画者是如何通过改变线条的轻重来展现面料厚薄的。

2 彩色铅笔类型

彩色铅笔可以单独使用或与其他工具一起用于效果图的表现，它可以便捷地刻画细部特征和人物或服装的外轮廓线。在马克笔或水彩颜料表现的涂层之上用彩色铅笔进行细节刻画的表现方式是一种最常见的时装画表现技法。

使用范围：轮廓的线条；细节特征；面料表面的质地；马克笔绘图，水彩绘图，草图。

购买指导：彩色铅笔包含有丰富的颜色变化，最佳的方法是购买一套颜色的彩色铅笔，然后在有需要时添置其他颜色。还应该买一个专用的铅笔盒，这样才能有效地收纳和展示铅笔的颜色，便于你的使用。

适用的纸张：几乎所有类型的纸张都能很好地表现彩色铅笔的绘图效果，因此可以在任何颜色和厚度的纸张上使用。当然，在较厚的纸张上表现的效果更好。一般来说，最好选择较小幅面的纸张，因为彩色铅笔的绘画线条十分纤细；你也可以使用较大幅面的纸张，但表现出来的轮廓线条会显得很单薄。值得说明的是，彩色铅笔非常适合在手稿册里使用。

特点：铅笔线条极其适合表现细节特征，画出的轮廓线条精致细腻，而且还包含了丰富的色彩选择方便你的使用。

缺点：常规铅笔的彩色不足以让你的效果图与众不同，你需要购买颜色更丰富的铅笔套装，这无疑会增加你最初的学习成本。彩色铅笔涂画得过多过重就不容易擦除。尽管我们常看到彩色铅笔在大幅纸张上使用，但它的最佳舞台还是在小幅纸张上或手稿册里。

使用难易程度：容易。使用彩色铅笔在用水彩笔或马克笔画好的涂层上增加细节的表现方法是使用频率最高的方法之一。

绘图铅笔和水彩

这张效果图展示了绘图铅笔是如何与水彩巧妙地结合在一起的：在白纸上用铅笔线描起稿，然后用笔刷蘸颜料对已画好的人物上色，创造画面的空间与生动的水彩趣味。

颜料类型

利用水彩颜料与清水混合，能表现丰富的混合色彩，还可以轻松地表现水滴、飞溅以及一些令人意想不到的效果。水粉颜料是一种不透明的彩画颜料，可以单独作画，也可以与其他的材料混合使用，比如画在透明的水彩或马克笔的涂层上，表现效果更佳。浅色调的水粉颜料应用在深色的纸张上会产生层次分明、具有张力的视觉效果。

水彩

使用范围：为面料上色；流动的笔触；光影效果；渲染画法；干擦涂抹。

购买指导：可从锡管包装或是罐装包装的颜料中选择一套颜色的水彩颜料开始。从使用方便的角度来说，锡管包装的水彩颜料会更适合。而如果要表现更高质量的色彩效果，或能混合大量的颜料，可以选择罐装包装的产品。

适用的纸张：白色的纸张是最常用的，你可以发挥水彩颜料的透明感在纸张上表现丰富的层次感。为了避免由于画笔含水过多，在运笔时把纸戳透，在画纸的选择上要注意厚度。

特点：能出色地创造出鲜艳明快的画面效果，实现轻松随意的表现风格。

缺点：使用水彩时，运笔过后的画面会迅速干燥，因此在涂画层次时用笔一定要迅速利落，因此在调色盘上调出大量的混合色是不太明智的。

使用难易程度：中等。

擦笔的表现手法

图中模特的裤子是使用擦笔的表现手法，展示出快速果断的上色方法所实现的画面动感瞬间。

意想不到的效果

上色时水彩颜料的各颜色之间会相互浸染而出现水迹的流动印迹，这正是这种颜料独具魅力的地方，使画面经常出现一些意想不到的效果。通过使用渲染画法或擦笔的绘图技巧，可以生动表现面料质地和色彩变化的效果。水彩颜料缺乏稳定性，长时间暴露在空气中会因流失水分而结块，因此要谨慎保存画好的效果图，而干燥的颜料可以加入水再次稀释。在制造不同层次色调时，用笔要娴熟，避免反复涂抹而产生浑浊的色彩。

表现细节

范画中裙子和头发的部分充分说明了水彩颜料的特性。观察画者是如何使用水彩颜料处理面料图案和皮肤色的。

深浅层次的层叠表现

如果需要在高明度的颜色层次上添加低明度的效果或是在低明度的颜色层次上覆盖高明度的颜色，水粉颜料是最适合这种厚涂效果的绘图工具。把高明度的水粉颜料覆盖在明度偏低的有色绘图纸上毫不费力。水粉颜料不会马上干燥，所以需要小心地保护好上色后的画面，避免弄脏、损毁画面。

水粉

使用范围：面料上色；细节特征；服饰配件，有色纸上色。

购买指导：在购买时，选购一些最基础和必需的颜色，这样才能利用水粉的特性，混合出所有的色彩范围。这些颜色包括纯白、象牙黑、火焰红（暖色调）、玫瑰红（冷色调）、绿松石蓝（暖色调）、群青蓝（冷色调）、中黄（暖色调）和柠檬黄（冷色调）。使用这些基本的颜色，你可以混合出你想要的所有颜色。

适用的纸张：水粉颜料可在各种大小画幅的纸张上使用，也可以在各种质地的纸上作画，比如白色绘图纸、水彩纸、布里斯托尔硬纸板、有色纸等等。

特点：水粉颜料具有不透明和色彩鲜艳的特性，干燥后的画面表现出迷人的细腻柔滑的质感和丰富的色彩变化。

缺点：水粉画面无法保持永久不变，溅上哪怕一滴水滴也会破坏画面的效果。

使用难易程度：中等。

毫无疑问，无论工具的种类如何发展，你都会在未来的时装画生涯中反复使用到水粉颜料。

有色纸上的水粉效果

这幅范画展现出水粉颜料如何成功地覆盖了有色纸的底色，仅仅一层水粉颜料，就已经完美诠释了画面色彩。

4 墨水类型

笔刷结合黑墨水作画最能强调出线条的优美。这类绘画工具的优点是容易操作且能表现线条的动感与节奏感。黑墨水与其他绘画工具搭配使用，如与干画法中的色粉笔结合，或是与湿画法中的水彩和彩色墨水共同绘图都能得到出色的效果。彩色墨水可以营造明亮饱和的效果，表现的方法与水彩颜料相似。此外使用彩色墨水完成的画面常常闪耀着金属似的质感。

黑墨水

使用范围：细节特征；日常速写；流动感与不同粗细线条的表现；与水彩配合使用；与色粉笔结合使用。

购买指导：黑墨水有牢固色和非牢固色两种效果。如果你要使用多层次的表现手法或是与其他的湿画法的颜料结合使用，那么还是购买永久不褪色的墨水。

适用的纸张：适宜于所有的纸张，包括有色纸。但最好使用厚重的纸张，才能保证画面的力度和质感。

特点：黑墨水是处理复杂、精致的细部特征的理想工具，利用长短疏密的线条可以出色地刻画细节，且能轻易地创作出各种各样的线条样式。

缺点：刚开始时不容易控制好笔刷或蘸笔和墨水的关系，达不到最终的线条效果。用墨水画效果图时要一气呵成，下笔要犀利，这样的方法对把握画面的比例关系的能力是有要求的。

使用难易程度：容易。

粗线条

这是一个用黑墨水勾勒的人体。你能观察到在脸部的细节需要细致刻画，因此使用了短线条；而用来描绘腿部的长线条则要求运笔娴熟，一气呵成。这些都是使用墨水工具处理画面的手法。

加入色彩

先用笔刷与墨水绘出服装细节特征以及模特的动态造型的线图，接着薄敷水彩颜料，使整个画面充分传达关于服装质感和色彩的信息。尽管在此是一层薄薄的颜色，但你能发现其“实”水彩无论薄厚，都不会影响最初的墨水图层。

混合效果

用湿画法的技法，将一种颜色渗入另一种中，这种彩色墨水的相互混合会创造出相当有趣的效果。墨水具有与水彩颜料相似的特性，但是以不同的方式实现混色。墨水混合后会出现一种难以言喻的抽象效果，能有效地表现有光泽感的面料，如缎纹丝织物或是聚乙烯基织物。含丙烯酸墨水颜料可以永久性干燥，而其他的彩色墨水则不是。含丙烯酸的墨水颜料能画出浓重的金属颜色光泽，可以使你的画面灿然生光。

彩色墨水

使用范围：面料上色；湿画法上色；表现肌理；突出效果。

购买指导：首先购买一些基本的颜色，这些颜色可以混合出更多的颜色范围。另外还需要购置金色、古铜色和银色等金属色。

适用的纸张：厚重的白纸最适合彩色墨水的绘图，因为白色的背景能更好地衬托画面的颜色。布里斯托尔硬纸板、水彩纸或厚重的素描纸也都能表现彩色墨水的最佳效果。

佳效果。

特点：彩色墨水能完美地表现出服饰配件或是表面带有闪光肌理的面料织物。

缺点：新手不容易控制住墨水颜色的扩散效果。你需要在涂抹时尽量放松，才能达到理想的上色效果。如果画面颜色缺乏美感，而且笔触过于杂乱，则证明已经描绘过度了。

使用难易程度：中等。

（布里斯托尔硬纸板：现指任何滑面优质纸板。编者注）

亮部和阴影

这是用墨水表现的效果图，通过服装的亮部和阴影的概括，裙褶借助彩色墨水的明度变化被准确无误地表现出来。

互补显色

这幅画展示了两种颜色的彩色墨水一起使用的效果。颜色混合后营造出面料的装饰肌理和闪光质感。

水笔类型

运用有色马克笔，能立刻获得直观效果，可以应用多层次以及与铅笔组合产生丰富的色调和肌理。利用中性笔能在一张涂满颜色的效果图上画出强覆盖力且细腻的线条和形状，因此通常在完成基础色绘制后，再使用中性笔做最后的勾勒，强调清晰醒目的效果。

完整的色域

为了突出马克笔的功能，你要有一套在颜色和明度上相当完备的马克笔套装。马克混合器的外表像一支无色中空的马克笔，它能起到混合其他马克笔颜色的功效。马克笔笔头暴露在空气中会很快地挥发，购买后要尽快使用。

马克笔

你会经常在时装效果图中用到马克笔。

使用范围：面料上色；人体上色；脸部刻画；小幅效果图。

购买指导：购买全部颜色或整套的马克笔是相当昂贵的，当然，整套的马克笔涵盖全部的颜色和一部分灰色，对你的绘图提供了大部分的便利色彩选择。你需要一个盒子或容器放置马克笔，以便使用和整理。你也可以只购买几只马克笔，但要确保它们无论是单色或是混色使用利用率都很高。

适用的纸张：不同厚度的白纸都有利于马克笔的绘制。因为常用的是水性马克笔，因此最好使用像布里斯托尔硬纸板一样有厚度和质感的纸张，从而可以创造出更多层次的颜色。

特点：马克笔很容易上手，擅长营造层叠的效果。因为是一种水性介质，涂抹后会迅速干燥，所以实现层与层之间的色混只能在很短的间隔之内。

缺点：马克笔的颜色容易挥发，要尽快使用。

使用难易程度：容易。

全彩效果图

马克笔给了我们短时间内轻松完成一幅全彩效果图的机会。左图范画中选用肉色调，显示了人体的明暗效果。仔细观察浅灰色马克笔在白色T恤和针织衫上的运用，记住灰色是如何起到突出白色的明暗效果的。