

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材
设计之路系列丛书

时装画

手绘表现技法 (配课件)

郭琦修 李吉品 著
宋佳罗俊 王丹



尚实图书
东华出品

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材
设计之路系列丛书



时装画手绘表现技法

SHI ZHUANG HUA SHOU HUI BIAO XIAN JI FA

郭琦修李 宋佳晓吉 罗俊侑品 王丹 著

东华大学出版社

内容简介

这是一本关于时装画技法的入门教程。书中详细讲解了时装画的使用工具、人体比例的绘制技巧、比对人体与着装方法、服装款式图与不同质感服装面料的表现等，通过大量的图片，带步骤配图标注详解，书中设有小贴士，对绘制中易出现的问题一一解答，便于读者轻松掌握。

书内包含了全国多所服装院校优秀学生作品，并通过全方位的表现形式来展示作品，将会成为服装高等学校教师及学生、服装设计专业技术人员及服装爱好者的学习用书。

图书在版编目(CIP)数据

时装画手绘表现技法/郭琦等著.

--上海:东华大学出版社,2013.8

ISBN 978-7-5669-0345-7

I. ①时… II. ①郭… 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188031号

责任编辑:马文娟

版式设计:魏依东

封面设计:唐蕾

时装画手绘表现技法

著:郭琦 修晓侗 李吉品 宋佳 罗俊 王丹

出版:东华大学出版社(上海市延安西路1882号,200051)

本社网址:<http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店:<http://dhdx.tmall.com>

营销中心:021-62193056 62373056 62379558

印刷:杭州富春电子印务有限公司

开本:889mm×1194mm 1/16 印张:9.25

字数:326千字

版次:2013年8月第1版

印次:2013年8月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5669-0345-7/J·145

定价:48.00元

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材
设计之路系列丛书



时装画手绘表现技法

SHI ZHUANG HUA SHOU HUI BIAO XIAN JI FA

郭琦修 李吉品 著
宋佳罗俊 王丹

东华大学出版社

内容简介

这是一本关于时装画技法的入门教程。书中详细讲解了时装画的使用工具、人体比例的绘制技巧、比对人体与着装方法、服装款式图与不同质感服装面料的表现等，通过大量的图片，带步骤配图标注详解，书中设有小贴士，对绘制中易出现的问题一一解答，便于读者轻松掌握。

书内包含了全国多所服装院校优秀学生作品，并通过全方位的表现形式来展示作品，将会成为服装高等学校教师及学生、服装设计专业技术人员及服装爱好者的学习用书。

图书在版编目（CIP）数据

时装画手绘表现技法/郭琦等著.

--上海:东华大学出版社,2013.8

ISBN 978-7-5669-0345-7

I. ①时… II. ①郭… 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188031号

责任编辑:马文娟

版式设计:魏依东

封面设计:唐蕾

时装画手绘表现技法

著:郭琦 修晓侗 李吉品 宋佳 罗俊 王丹

出版:东华大学出版社(上海市延安西路1882号,200051)

本社网址:<http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店:<http://dhdx.tmall.com>

营销中心:021-62193056 62373056 62379558

印刷:杭州富春电子印务有限公司

开本:889mm×1194mm 1/16 印张:9.25

字数:326千字

版次:2013年8月第1版

印次:2013年8月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5669-0345-7/J·145

定价:48.00元

前言

Preface



时装画是服装设计师表达设计构思最直接的手段，它以绘画艺术为手段来表现服装造型的款式结构、色彩配置、面料搭配、服饰配件及整体着装的直观效果。

在本书中笔者结合我国现有的教学特点，从使用工具、行笔方式、人体比例、质感表现等细节处理方面一一详解，在编排时，人体与着装后的效果均安排在一页上，以便读者在使用时能完整地观察到全部绘画过程。书中大量的具有时尚感和创新性的服装设计模板实际操作性较强，可供扫描、临摹、复制。

目录

Contents

第一章 时装画的分类与绘画工具

- 第一节 时装画的概念与分类
- 第二节 绘画工具种类及特点

第二章 人体结构

- 第一节 人体局部表现要点
- 第二节 男、女人体比例
- 第三节 人体动态与着装

第三章 服装款式图的表现技法

- 第一节 衬衫
- 第二节 西装
- 第三节 夹克
- 第四节 针织外套
- 第五节 大衣
- 第六节 裤装
- 第七节 裙子

第四章 时装画的面料表现

- 第一节 精纺条纹织物的表现
- 第二节 粗纺人字呢织物的表现
- 第三节 毛皮的表现

6

6

9

16

16

28

42

65

65

67

69

71

73

75

77

79

79

80

81

第四节 皮革的表现

第五节 针织织物的表现

第六节 雪纺的表现

第七节 丝绸面料的表现

第八节 透明面料的表现

第九节 灯芯绒的表现

第十节 牛仔面料的表现

第十一节 镂空面料的表现

第十二节 豹纹面料的表现

第十三节 蕾丝面料的表现

第十四节 方格面料的表现

第十五节 印花面料的表现

第十六节 羽绒服面料的表现

第十七节 其他面料的表现

第五章 时装画的表现技法

第一节 水粉平涂表现技法

第二节 水彩表现技法

第三节 马克笔表现技法

第四节 淡彩勾线表现技法

第五节 彩色铅笔表现技法

第六节 单色表现技法

第六章 作品赏析

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

104

104

109

113

117

123

127

130

时装画手绘表现技法

SHI ZHUANG HUA SHOU HUI BIAO XIAN JI FA



第一章 时装画的分类与绘画工具

第一节 时装画的概念与分类

时装画，也称服装设计效果图，是以绘画作为基本手段，服装作为表现对象，通过丰富的艺术处理方法来体现服装设计的造型和整体气氛的一种艺术形式。时装画是服装设计师表达设计构思、体现设计思维和设计风格的有效手段，是实现设计的科学依据，也是服装设计的重要程序，从事服装设计工作要熟练地掌握时装画的画法。

时装画常见的表现形式包括时装设计草图、时装效果图、服装款式图、时装插图等。

1. 时装设计草图

设计草图需要设计者在短时间内快速概括地记录设计构思，忽略人体细节，抓住时装的特征进行描绘，并不追求画面视觉的完整性。常见的表达方式有采用单线勾勒并结合文字说明、勾线后用马克笔或彩铅简单标示色彩构思等（图 1-1-1）。



图 1-1-1 单线勾勒的时装设计草图（宋佳绘）

2. 时装效果图

时装画是设计者将预想的服装各部位的比例结构、色彩和款式效果用手绘或电脑形式准确表达, 时装效果图是时装画分类中的一种, 并不是时装画的全部内涵。常见的时装效果图有装饰风格、写实风格等。装饰风格是按照构思的主题将效果图用各种风格手法适当地变形、夸张、美化处理(图 1-1-2)。写实风格是依据实物服装的颜色及质感效果进行描绘, 完成的画面带有照片式的写实效果(图 1-1-3)。



图 1-1-2 夸张人体的装饰风格(于森绘)



图 1-1-3 手绘的写实风格(吴雪绘)

3. 服装款式图

服装款式图通常采用单线的表现形式，也有用线条加少量阴影或淡彩绘制等方法，省略对于人体的描绘，需要将时装的轮廓、省道、结构线、明线、面辅料等详细表达，可以配有说明文字（图 1-1-4）。

4. 时装插画

时装插画注重其艺术性及画面的感染力，并不一定要把服装的结构像款式图那样表达，也不完全注重时装的细节，有的时装插画就是一张绘画作品，有较高的艺术欣赏性，一般常为服装品牌、设计师、服装产品、流行预测、橱窗、报刊、招贴、时装画比赛等专门绘制（图 1-1-5）。



图 1-1-4 服装款式图

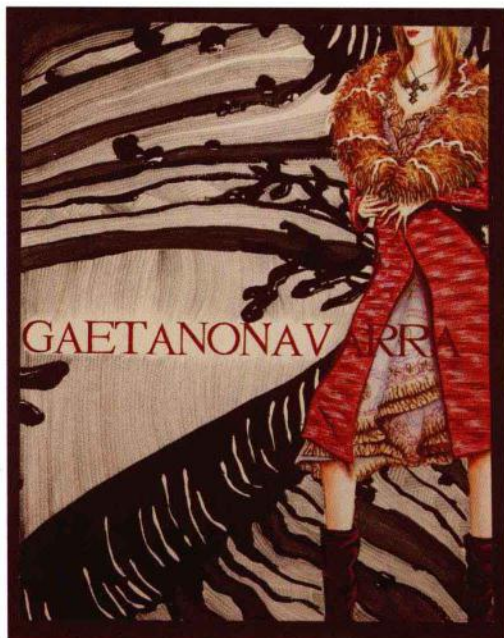


图 1-1-5 装饰性的时装插画（黄春岚 绘）

第二节 绘画工具种类及特点

1. 纸张的种类及特点

时装画是服装设计师在服装创作中最常用的表现形式。在绘制时装画前，首先要对所需的各种工具有所了解，这样才能根据不同设计选择所需要的工具，从而达到设计师想要的绘制效果。

(1) 水粉纸

绘制服装画时常用纸之一。纸质较厚，纸纹较粗，有一定的吸水性，易于颜料附着。

(2) 水彩纸

纸纹有粗有细，纸质坚实，耐擦洗，作画时能留存大量水分，呈现出润泽感。

(3) 素描纸

纸质有厚有薄，吸水后纸张容易变形，一般适宜画铅笔素描，若画色彩，颜色易显灰暗。

(4) 硫酸纸

硫酸纸表面光滑，比较透明，在设计中常用来复制拷贝线稿。

(5) 宣纸

宣纸纸面平整，既坚韧又柔软，纹理纯净，润墨性强，不蛀不腐。宣纸分生宣、熟宣、半熟宣三种。生宣纸质较薄，吸水性强，适合洇渗效果；熟宣不易吸水；半熟宣吸水性适中，可很好的表现画面效果。

(6) 卡纸

常见的有黑卡纸、白卡纸、彩卡纸三种。表面光滑，纸质厚实，吸水能力差，不易上色，易出笔痕，黑色卡纸一般用来装裱。

(7) 复印纸

色彩较白，质地较薄，吸水性不强，所以不适合使用水粉、水彩等以水调和的颜料，用于马克笔表现及绘制草图较多。

(8) 特种纸

规格种类较多，有不同的颜色和特殊肌理，纸质坚实。

2. 笔的种类及特点

(1) 铅笔

是绘画的基础工具，可用于起稿勾线或在单一色调中变现出丰富的黑白灰效果，易于修改，有软硬之分，软质是 B~8B，硬质的是 H~12H，在服装画中，可根据绘制画面的特点选择不同的铅笔（图 1-2-1）。

(2) 彩色铅笔

颜色种类繁多，性质作用与铅笔相同。在使用时，采用纸质粗糙的纸张为宜（图 1-2-2）。

(3) 炭笔

有炭画笔、炭精条、木炭条之分。炭笔颜色较一般铅笔浓重，笔触粗细变化较大（图 1-2-3）。

(4) 水溶铅笔

颜色清透多样，用水可以晕开，效果类似水彩（图 1-2-4）。

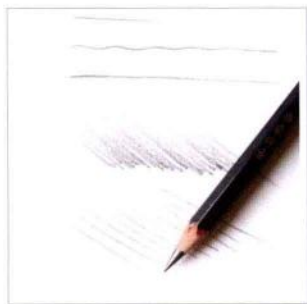


图 1-2-1 铅笔



图 1-2-2 彩色铅笔

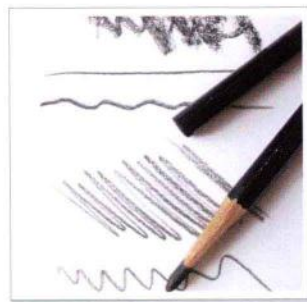


图 1-2-3 炭笔



图 1-2-4 水溶铅笔

(5) 针管笔

常用的笔粗细为 0.1~0.9mm，一般配用黑色墨水，用于勾线及排列线条（图 1-2-5）。

(6) 圆珠笔

带有油性，一般在局部面积辅助使用（图 1-2-6）。

(7) 马克笔

马克笔颜色多样，但不宜调和，透明感类似水彩（图 1-2-7）。

(8) 蜡笔、油画棒

多种颜色，色彩艳丽强烈，笔触较粗糙。可利用其弱亲水性与其它亲水性绘画工具结合使用，会产生特殊的艺术效果（图 1-2-8）。

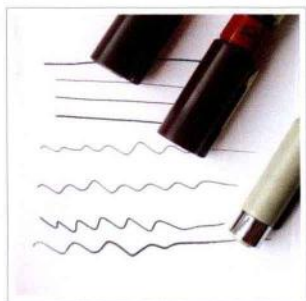


图 1-2-5 针管笔

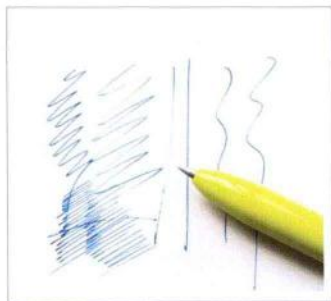


图 1-2-6 圆珠笔



图 1-2-7 马克笔

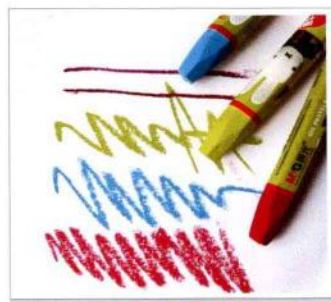


图 1-2-8 蜡笔、油画棒

(9) 色粉笔

不透明，覆盖力强，色粉在绘制后易脱落，故在绘制后需喷上适量的定画液或发胶（图 1-2-9）。

(10) 毛笔

有软硬之分，软质的为羊毛，常用的有白云笔，适用于涂色面；硬质的为狼毫，有红毛、叶筋、花纹、花枝俏等，适用于勾线（图 1-2-10）。

(11) 水粉笔

按笔头材质分，常见的是羊毛笔和化纤笔；按笔头形状分，有扇形和扁平型（图 1-2-11）。

(12) 水彩笔

颜色种类多样，笔头分有圆形和扁平型（图 1-2-12）。

(13) 排刷

有大、中、小号之分，常用软质排刷来涂大面积的背景色或裱画刷水（图 1-2-13）。



图 1-2-9 色粉笔



图 1-2-10 毛笔



图 1-2-11 水粉笔

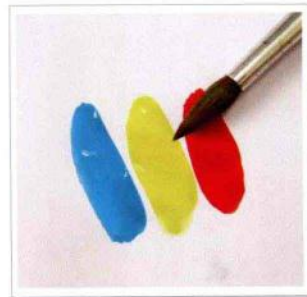


图 1-2-12 水彩笔



图 1-2-13 排刷

3. 颜料种类及特点

(1) 水粉

亦称为广告色、宣传色（图 1-2-14，图 1-2-15）。水粉的覆盖力强，易于修改。在使用水粉时要注意变色问题，干后色彩变化大，一般在潮湿时深而鲜艳，完全干透后变淡，因此需要通过大量的练习来掌握其特性。

(2) 水彩

水彩颜料色粒很细，与水溶解晶莹透明，覆盖力较弱，长期保存不易变色（图 1-2-16，图 1-2-17）。

(3) 丙烯颜料

色泽鲜艳，附着力大，干燥快，有抗水性。丙烯颜料可用水稀释，利于清洗、速干、着色层干后失去可溶性、持久性强（图 1-2-18，图 1-2-19）。



图 1-2-14 水粉颜料



图 1-2-15 水粉颜料



图 1-2-16 水彩颜料



图 1-2-17 水彩颜料



图 1-2-18 丙烯颜料



图 1-2-19 丙烯颜料

(4) 国画颜料

是绘制中国画的专用颜料(图 1-2-20)。分为矿物颜料、植物颜料和化工颜料三类。矿物颜料不易褪色、色彩艳丽;植物颜料主要从花卉植物中提取,色彩稳定性能低于矿物颜料;化工颜料为现代化工合成颜料,使用方便。

4. 其他辅助工具

在绘制时装画时,除前面介绍的工具体外,还有一些辅助工具也很重要。

(1) 橡皮

分软、硬两种,在绘制时装画时选择便于擦涂、不损伤纸面的软质橡皮(图 1-2-21)。

(2) 尺子

直尺和曲线板是常用工具,用于边框的绘制及绘制人体比例图时度量(图 1-2-22)。

(3) 笔洗

用来盛水洗笔的器皿,常用瓶、罐、小桶等(图 1-2-23)。

(4) 调色盒

调色、存放颜料的塑料盒子。色格以多、深为好,在使用时需配备一块湿润的海绵或毛巾布,防止颜料干裂(图 1-2-24)。



图 1-2-20 国画颜料



图 1-2-21 橡皮



图 1-2-22 各种规格尺子

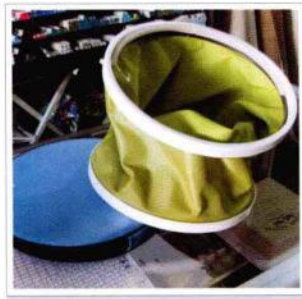


图 1-2-23 笔洗

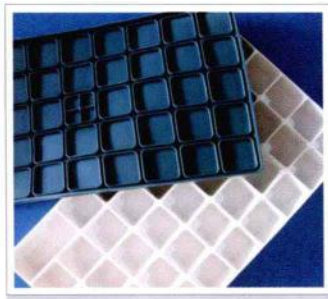


图 1-2-24 调色盒