

绘本：时装画手绘表现技法

FASHION ILLUSTRATION

刘笑妍 著

中国纺织出版社

绘本：时装画手绘表现技法

FASHION ILLUSTRATION

刘笑妍 著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书对学生绘时装画时常感到困惑的问题进行了详尽的解答,并且以绘画的形式详细讲解了每一个步骤的画法。范画生动独特,题材新颖时尚,有时代气息,结合了当代流行画法。其中,黑白手绘章节向大家展示了十分流行的铅笔线条表现方法;拼贴画章节介绍了一种在国外应用很普遍但对我们来说很新的方法,帮助那些手绘有些困难的学生用非手绘或半手绘的方式展示设计,为那些喜欢尝试特殊效果的学生打开了一扇表现创意的大门。

本书特别邀请了英国爱丁堡艺术学院(Edinburgh College of Art)副院长、服装系主任罗伯特·吉兰,他提供了该校一些优秀学生的作品,这些作品展示了国外高校学生的手绘风格、创作方法和表现语言,通过欣赏让大家找到自己的优势与不足,学到更多的东西。为了帮助和引导读者进行手绘时装画的探索,在每一个章节的最后都有相对应的国际插画师作品,引导学生模仿学习。

图书在版编目(CIP)数据

绘本:时装画手绘表现技法/刘笑妍著. —北京:中国纺织出版社, 2013. 2

ISBN 978-7-5064-9358-1

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第262063号

策划编辑:金昊 责任编辑:宗静 特约编辑:王璐
责任校对:寇晨晨 责任设计:何建 责任印制:何艳

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京雅迪彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2013年2月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:12

字数:149千字 定价:49.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

Preface

The present resurgence of interest in Fashion Illustration and the current realisation by course leaders of fashion textiles courses that strong drawing skills are essential to all students is a more than welcome development. Hopefully it will remain more than a passing trend as most colleges of higher education now recognize the importance of drawing (as opposed to the over use of photocopied or scanned second hand imagery) and currently promote it as the core element of any fashion textiles course.

Drawing has been taught at Edinburgh College of Art since 1907 in fact the college was originally founded as a drawing school and drawing as a core element of Fashion, Textiles and Costume at ECA has been taught in it's present form since 1999. Fortunately the production of a Drawing Portfolio is a requirement for degree assessment at Edinburgh College of Art and this prerequisite means that students of the Fashion Textiles programme have retained the ability to draw (life drawing is taught on a weekly basis to all year groups) and experiment with a wide range of mark making and drawing techniques. Computers and CAD programmes are used to enhance lay out, or develop personal drawing and mark making but can never replace the spontaneity of a hand drawn mark or image.

I have been teaching drawing to fashion, textiles and costume students for a number of years and throughout this time I have regularly presented student work and represented Edinburgh College of Art in a professional capacity at national and international exhibitions, where we have been fortunate to win numerous awards and commendations for fashion illustration. The question I am asked most frequently at these exhibitions is 'how do you make your students draw?' The answer is instil in them a passion for their chosen specialist area and encourage them to develop their individual strengths in relation to drawing. To quote one of the most famous and respected British fashion illustrators David Downton "you can never be too good at drawing".

Robert Gillan
May 2012

序

随着人们对服装插画和时装画兴趣的重新兴起，今天服装与纺织品设计专业学科带头人逐渐认识到学生具有较强的绘画技巧是非常受欢迎的。正如多数高校认识到了绘画的重要性一样（相对于用复印机和扫描仪过度使用而产生的二手图像），高校已经将手绘作为服装与纺织品设计专业的核心课程，希望这种重视不仅只是为一时的流行。

爱丁堡艺术学院（ECA）自1907年作为绘画学院建院就教授绘画课程，并且在1999年开始就将绘画作为服装、纺织品设计和舞台服装设计专业的核心课程。幸运的是，制作个人作品集是ECA服装与纺织品设计专业学生毕业考核的标准，这个必要条件意味着服装专业的学生要有绘画能力（人体素描课程以周为单位全年教授），要尝试多种不同的绘画技巧和手法。计算机与CAD系统可以帮助时装画提高展示效果，但它永远不能替代手绘的自然痕迹。

我一直从事服装设计与纺织品设计专业的人体素描课程教学，多年来我经常在许多国家级和国际级展览中展示能够代表爱丁堡艺术学院专业实力的学生作品，我们很幸运地赢得了许多奖项和表彰。在这些展览中我被问到最多的问题就是：“你如何教你的学生画画？”答案就是培养他们对专业的激情，鼓励他们发展与绘画有关的个人优势。引用英国一位最有名的服装插画大师大卫·丹顿（David Downton）的话：“你永远不可能达到绘画完美的境界。”

罗伯特·吉兰^①
2012年5月

^① 罗伯特·吉兰是爱丁堡艺术学院设计学院副院长，时装与纺织品、舞台服装专业系主任。他目前的工作是负责建立爱丁堡艺术学院服装设计学院。

Foreword | 前言

时装画课程是非常受学生欢迎的课程之一。多年来时装画的基本技法未变，但随着时尚的变换，新的表现手法层出不穷，风格迥异，不断更新。也许有人会说，成为服装设计师不需要把时装画画好，但扎实的绘画基本功能迅速展示你的设计意图，熟练的表现技巧、把握色彩的能力会使一个设计师更加自信，更加有说服力，像原纪梵希品牌的首席设计师里卡尔里·蒂斯奇（Riccardo Tisci），就是一位出色的设计师兼插画家。培养学生的时装画手绘能力已经是英国很多高校服装设计专业的教学重点。

在多年的时装画教学中，我发现学生面临的最大困难是时装画手绘不同手法的灵活运用。例如学生在掌握了线条表现方法后，到了上色部分便无从下手，本来画好的造型和款式上色后面目全非，精美的时装细节也被掩盖，更别说展示亮丽鲜艳的色彩了。因此本书省去了人体画法部分而强调上色部分的举例讲解。多画多临摹，掌握了更多的技法才可以进行创作夸张和变形，找到自己的独特风格。

本书涉及大量的写生练习内容，这可以极大地帮助初学者了解人体的特征和服装特点。目前在市场上大家可以买到许多种类的服装杂志，杂志中的摄影作品为大家画时装画提供了大量的写生素材，每张摄影作品都凝结了服装设计师、化妆师、摄影师、服装搭配师、灯光师的心血，本书中以杂志摄影作品为绘图依据，进行二度绘画创作。

每张绘画都倾注了设计师或插画师的心血，时装画是设计师的独白，非常个性化。我们从很多作品中会发现设计师独特的视角和对美的理解，给人以强烈、新鲜的感觉。

希望服装设计专业的学生关注时尚，留意当今时尚插画师的作品，并体会用时装画来展示设计理念，同时希望服装专业的学生拿起手中的画笔静下心来多练习，鼓励自己迈出时装画创作的第一步，在付出汗水和大量辛苦的工作后，突破自我，画出好的作品，让创意色彩与线条在纸面上飞扬。

夏奈尔说过：“忙碌起来才能使你的分量加重。”

感谢我的导师罗伯特·吉兰和刘建建为本书第五章和第六章提供大量高品质的时装画作品，感谢我的学生和爱丁堡艺术学院学生提供的优秀作品。

刘笑妍
沈阳航空航天大学
设计艺术学院
2012年11月于沈阳

inby M

Contents | 目录

第一章 彩色手绘表现	1
1.1 常用绘画材料	2
1.1.1 纸张.....	2
1.1.2 笔.....	2
1.1.3 颜料及辅助材料.....	4
1.2 上色步骤	5
1.2.1 水粉上色步骤.....	6
1.2.2 水粉结合水彩上色步骤.....	8
1.2.3 水彩上色实例1	10
1.2.4 水彩上色实例2	12
1.3 常用的上色方法表现	14
1.3.1 水粉画技法.....	14
1.3.2 水彩画技法.....	26
1.3.3 头部画法表现.....	36
1.3.4 服装质感表现.....	44
1.3.5 手绘训练方法.....	61
1.4 插画师的简介及作品介绍	62
1.4.1 内韦尔 (Nawel)	62
1.4.2 山田内藤 (Naito Yamada)	64
1.4.3 川崎奥黛丽 (Audrey Kawasaki)	66
1.4.4 斯特凡·马内尔 (Stephane Manel)	68
1.4.5 卡门·加西亚·韦尔塔 (Carmen Garcia Huerta)	69
1.4.6 艾琳·雅各布斯 (Irene Jacobs)	71
1.4.7 中村敬之 (Noriyuki Nakamura)	72
思考与练习题	73
第二章 黑白手绘表现	75
2.1 黑白画基本画法	76
2.1.1 铅笔表现：线画法.....	76
2.1.2 铅笔表现：点画法.....	80
2.1.3 脸部表现方法.....	84
2.2 黑白画结合其他材料画法	90
2.2.1 铅笔和硬笔结合表现技法.....	90
2.2.2 铅笔和水墨结合表现技法.....	98
2.2.3 铅笔和淡彩结合表现技法.....	102

2.3 插画师简介及作品	114
2.3.1 矢岛功	114
2.3.2 斯蒂娜·佩尔松 (Stina Persson)	115
2.3.3 瑞贝卡·韦兹勒 (Rebecca Wetzler)	115
2.3.4 茱丽·格莱德 (Molly Grad)	116
2.3.5 里卡尔多·蒂斯奇 (Riccardo Tisci)	116
2.3.6 约翰·范·塞金 (Johan Van Seijen)	117
2.3.7 茱莉·费尔赫芬 (Julie Verhoeven)	118
思考与练习题	121
第三章 拼贴画技法表现	123
3.1 什么是拼贴画	124
3.2 常用拼贴画工具与材料	124
3.3 拼贴画表现	126
3.4 插画师简介及作品介绍	140
3.4.1 詹姆士·托马斯 (James Thomas)	140
3.4.2 玛拉·尼兹达 (Maren Esdar)	141
3.4.3 皮埃尔·路易·马沙 (Pierre Louis Maseia)	142
思考与练习题	143
第四章 服饰配件的技法表现	145
4.1 首饰	147
4.1.1 项链	147
4.1.2 胸针	150
4.1.3 耳环	156
4.1.4 戒指	157
4.1.5 首饰范画	159
4.2 帽子	162
4.3 包	163
4.4 鞋	164
思考与练习题	169
第五章 爱丁堡艺术学院优秀学生作品选	171
参考文献	184

Chapter one

第一章

彩色手绘表现

1.1 常用绘画材料

1.1.1 纸张

纸张的种类很多，在上色前需要仔细了解将要使用的纸张特性。绝大多数的纸张有正面和反面，通常一面有些粗糙，另一面则光滑些。在上色之前要试试不同的纸面效果，以便选择最适合表现效果的一面。本书范画绝大多数都是采用水彩纸，水彩纸可以买到单张和成本的，画时装画建议选择纸面稍微光滑的水彩纸或水粉纸，因为纹理太大的纸吸水性太强，画的时候很费时间，且不易控制颜色的深浅。

白卡纸、色卡纸：是水粉平涂画法的首选用纸，光滑柔和，非常适合水粉画表现，上色后颜色平整均匀。双面白卡纸目前在市场上很难买到。

水彩纸：水彩纸的特性是吸水性比一般纸高，磅数较厚，纸面的纤维也较强，不易因重复涂抹而破裂或起毛。按纸表面质地来分，有粗面纸、冷压纸（质地较细）、热压纸（滑面）三种。水彩纸的价格不一，便宜的吸水性较差，有些纸张待颜色干后色彩容易发灰，效果不好；价格高一些的品牌水彩纸可以长期保持画面鲜亮的色泽。例如，进口的180g/m²巴比松水彩纸较薄；200g/m²水彩纸的厚度适中，是画淡彩时装画比较普遍的选择，颜色画错后可以修改；300g/m²水彩纸的厚度可以保证纸张上色稳定，即使不用裱画，纸张也不会因为上色而变形。

水彩本：水彩本采用冷压处理技术，最能发挥水彩的特性，也是绝大多数水彩画者所采用的纸张。冷压纸具有中等平滑的纸面，稍有颗粒的纹理，易于薄涂，能表现出笔触和纹理，易于色层叠加和颜色的堆砌，可为艺术家提供稳定、持久的绘画表面。纤维原料能确保纸质100%耐酸，增加了绘画作品的保存时间。

素描纸：根据个人喜好可以选择厚质感的素描纸进行时装画创作，薄素描纸上色时需要将纸张裱起，以免纸张遇水变形破坏画面效果。画淡彩时，可以用彩铅或铅笔在素描纸上表现细线条细腻的质感，画面效果柔和自然。

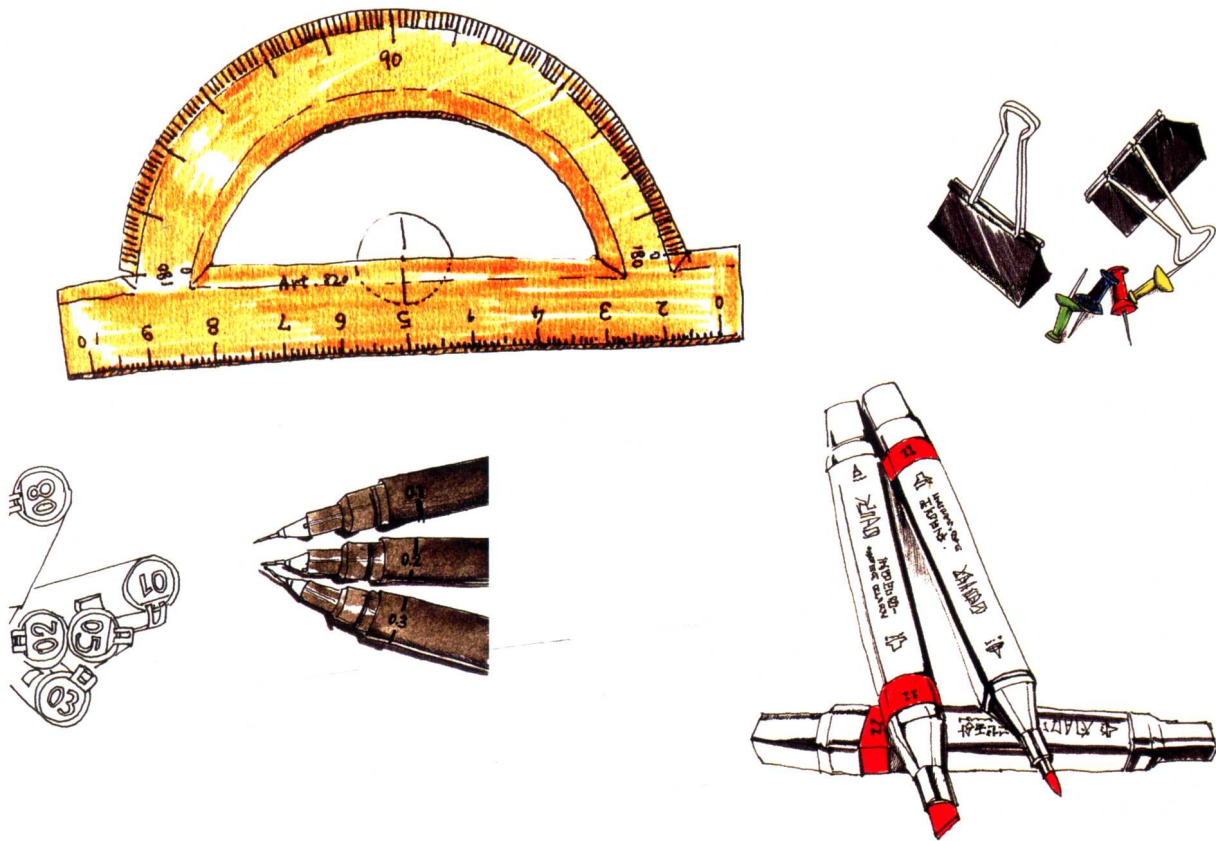
速写本：用来进行速写创作和草图练习的专用本。有方形和长形不等，开数大小不一，一般长方形以16开、8开、4开尺寸居多。纸张有薄有厚，纸品较好，多为活页，以方便作画。不是活页的速写本封面制作精美，许多本子的封面都是硬皮的或布面的，许多人喜欢随身携带大小适中的速写本，方便勾画草图并记录信息。速写本的纸张不适合上色，上色后纸张会遇水变形，适合用铅笔、彩色铅笔、碳铅笔、钢笔或圆珠笔作画。

透图纸：通常我们可以使用薄一些的纸作为透图用纸，目前使用最多的是硫酸纸，这种纸可以罩在画好的画上，把已经画好的人物复制并加以变化修改，这种方法在画服装效果图时很常用，既可以帮助我们迅速修正错误，又大大节省了拓展系列设计的起稿时间。

1.1.2 笔

铅笔：种类从H（硬）到B（软）多款选择。H类笔轻且硬，颜色较浅；B类笔较重较软，颜色较重，线条柔和，但上色时掉落的铅削容易弄脏画面。平日里注意铅笔的保养，不要将铅笔掉落在地上，以免铅芯断裂。自动铅笔也是画单色时装画不错的选择，0.5号和0.3号的笔上调子都非常实用，铅芯也有HB和2B可供选择。

彩色铅笔：彩色铅笔是一种非常容易掌握且廉价的涂色工具，由于画法与表现效果类似于铅笔，所以是初学者钟爱的选择。彩色铅笔有单支系列（129色）、12色系列、24色系列、48色系列、72色系列、96色系列等。颜色多种多样，画出来效果较淡，清新简单，大多便于橡皮擦去。然而，使用彩色铅笔画画很耗时，作画时如果全部使用彩色铅笔表现服装色彩，就会出现色彩饱和度不够的问题。彩色铅笔最好用来作为其他颜色的补充工具。常用的彩色铅笔通常有两种，一种是蜡基的彩色铅笔（不溶于水），另一种是水基彩色铅笔（可溶于水）。水溶性彩色铅笔在没有用水前和普通彩色铅笔的效果是一样的，可是在遇水之后就会变得像水

彩一样，颜色易于衔接，而且色彩柔和，适合小面积色彩不足的修补，但不易擦除。使用蜡基的彩色铅笔，画面表层会形成一种蜡状的白色，叫做“蜡花”，这限制了上色，但是如果作画时注意材料之间的使用顺序就可避免这一问题的出现。

钢笔、签字笔：钢笔笔头种类多样，有特细的、粗的、中等的，也有毛毡笔头、金属笔头或塑料笔头。有些笔标示防水或永久色的字样，就是说当它与其他种类材料混合使用时不会褪色或扩散流淌。

马克笔：马克笔分为水性、油性、酒精性。油性马克笔快干、耐水、耐光性好，颜色多次叠加柔和度不变，且不会伤纸。水性马克笔则颜色亮丽、有透明感，但多次叠加颜色会变灰，而且容易伤纸。现在出现了可以灌水的马克笔。购买马克笔时，首先要了解马克笔的属性和绘画效果，还要测试不同品牌马克笔在上色时的衔接。购买马克笔要仔细检查是否出水，干了的不要买。有的马克笔是有毒性的，记住在每次画完画之后把笔帽扣紧，同时可防止笔干掉。使用马克笔需要画者手法娴熟，否则笔与笔衔接处会有一条明显的接痕，影响画面效果。

水彩笔：水彩笔是儿童常用的绘画工具，一

般是12色、24色、36色一盒装，笔头一般是圆的。优点是水分足，色彩丰富、鲜艳；缺点是水分不均匀，过渡不自然，两色在一起不好调和。画时装画时适合小面积涂色，不会出现饱和度不够的问题，如果大面积涂色会出现色差，水彩笔体积小，颜色容量少。

毛笔：毛笔有许多号型，从0号到12号，笔头的形状有扁头和尖头之分。从材质上看，采用动物毛发的笔往往是最好的，耐用，不易变形。毛笔用过之后要清洗干净。

中国传统毛笔：有写字毛笔和书画毛笔两种。画淡彩时装画时我们最常用的是兼毫笔大白云，软硬适中，存水量大，非常适合画水彩。笔尖与笔肚颜色深浅不同，有渐变的感觉。适合画线条的有常见的“兰竹”、“小精工”、“小红毛”、“叶筋笔”、“衣纹笔”、“书画笔”等。

水彩画笔：羊尾毛（兔毛）制成的水彩画笔蘸色会比较饱满，颜色比较厚重。尼龙画笔的毛比较硬，吸水性不如羊毛好，但是画出的线条比较硬朗，长时间使用的话，笔头比较容易变形开岔。水彩画水分足且薄，很适合用软一些的笔作画。

水粉笔：水粉笔是用于画水粉画的一种重要工具，笔杆多为木头、塑料及有机玻璃制成，笔头

多为羊毛和化纤制成。越是厚画法越适合用硬的笔头，水粉平涂画法较淡彩厚重，适合选用笔触平整的尼龙头水粉笔上色。

笔的保养很重要。在不使用画笔时，不要把笔搁在清洗用的笔洗里，因为笔毛会弯曲并且笔杆会泡水膨胀，引起金属箍头膨胀而变得不牢固，一支笔头不牢固的毛笔显然是很难使用的。在每个绘画阶段结束后应该用中性的肥皂水彻底清洗画笔。毛笔应该放在一个不密封的盒子里平放储存和携带，如果可能，把画笔放在一个竹制的帘子里并列排放卷起。如果你长时间不使用画笔，应该放置樟脑丸防止虫蛀。

1.1.3 颜料及辅助材料

水粉颜料：水粉颜料由粉质的材料组成，用胶固定，覆盖性比较强。一般来说，画水粉时可以从最深的颜色下笔，颜色可以一层层覆盖。不过，颜料湿的时候颜色比较深，干了颜色变浅。带紫色的比如玫瑰红、紫罗兰这些颜色，容易反色，不易覆盖，所以不用来打底。如果水粉颜料中加大量的水，效果同水彩有些类似。画水粉平涂画法时，调色绘制时注意颜料不能产生气泡。画面积较大的颜色时，应当多调出些颜色，因为一旦上色时颜色不够用，再试着调出一模一样的颜色是不大可能的。

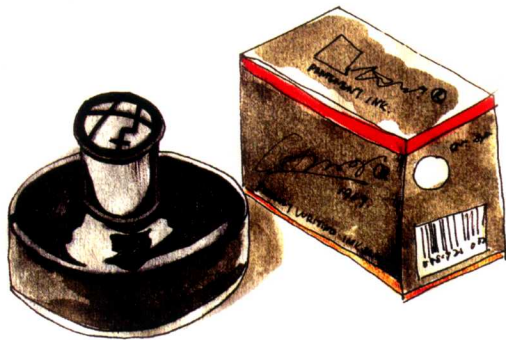
水彩颜料：水彩颜料薄而透明，色彩重叠时，

下面的颜色会透过来。色彩鲜艳度不如彩色墨水，但着色较深，即使长期保存也不易变色。水彩颜料调色时应当多练习，以掌握用水量。我们常使用的水彩有干状水彩和管装膏状水彩。水彩和水粉可以混合使用。

透明水色：也称为“照相色”，是一种纯水性的浓缩颜料，透明水色曾是国内20世纪60~70年代将黑白照片画成彩色照片时普通使用的颜料。而今这种颜料在照片上的应用已经不多见了。由于透明水色是浓缩颜料，与水彩的使用方法相同，使用时要加大量水稀释，甚至要超过水彩的用水量，如果不加水色彩纯度会非常高，画面效果非常艳丽。透明水色的调和能力不是很强，而且调和色在调色盘中的效果与画纸面上的效果有出入，风干后会完全变成另一种色彩。透明水色表现的色彩简明、单纯、概括，不要进行过度的色彩调和。

喷雾定画液：对素描、炭笔画、粉画、水粉画可以起到保护作用，不会因为摩擦而掉色，也不会变色，保持作品原有的质感。定画液有不同的浓度，可根据画作的上色厚度进行选择。

1.2 上色步骤

时装的广告中模特经常采用既不保守又不是很夸张的动势。时装效果图最理想的动势是不倚靠任何物体的站姿。服装杂志、走台图片、时装产品宣传册中包含了丰富的人物姿势和服装款式。画时装画时可以从此类丰富的素材中选择姿势，以供练习，最好从简单的姿势开始逐渐变难。

画时装画其实是一个选择，是选择画什么和不画什么的过程。每个人都对现实有一个独特的认知，一幅视觉效果出众又和谐自然的作品就在于作者表达时省去了不必要的部分。关键部分重点刻画并加以夸张，不重要的部分略去。可以根据审美需要而变化服装本身的细节。可以说，一幅好的绘画就是省略某些东西的绘画。比如，我们每个人都能看到物体的多种明暗关系和形状，但是要将它们全部表达出来并不现实，有两种说法在绘画中要努力体会练习：“越简单越好。”和“重要的不是你画了什么，而是你省略了什么。”

所以，画时装画时要学会突出重点，刻画过度的作品会显得缺乏立体感或平淡无趣。许多快速完成的作品，线条反而更生动，越能概括用笔，画面越显得简单而直接。另外，画面不要画得太满，学会留白是使画面看起来舒服的重点。国画里讲的“密不透风，疏能跑马”就是这个道理。设计画面时要考虑周到，果断地决定人物的大小和位置，一笔果断而有力的线条要比很多犹豫不决而产生的线条更具有说服力。人物之外的空间也是要考虑的内容。

1.2.1 水粉上色步骤

水粉颜料是薄而不透明的颜料，水粉画的结合剂和色料、水彩是一样的，但增加了沉淀的白垩、钛白、锌白色料，颜色才变得不透明。水粉是可溶解的，比水彩更厚，并且表面无光泽。用水粉颜料上色，在选择绘画对象时首先要考虑服装的特征，水粉平涂非常适合表现厚重些的面料。这张男装摄影作品是个不错的选择，外套厚重，里面穿紫色卫衣，下穿牛仔裤。

提示：画脸部要注意透视关系，这幅画，男人面部用笔较省略，没有用过多的笔墨。画戴眼镜的人物时应先把眼睛位置确定，然后再画出眼镜框。水粉画颜料干后的颜色要比湿的时候浅。

①起稿。人物造型准确完成后，擦掉多余的铅笔线条以便清晰画出衣服底色。由于使用的是水粉颜料，所以在起稿时线条会被颜色盖住，所以线稿略重也无妨。上色时注意留出配饰及皮肤。

②画暗部。等待底色干透后在画好的面料色彩上画阴影，阴影要比面料颜色重，不要加白，防止画灰。面料缺了暗部的刻画就缺乏真实感，所以褶皱与暗影在水粉平涂画法表现中是非常重要的。

③画五官、手、腰带、帽子及其他配饰。五官是时装画中比较重要的部分，表现恰当的五官是一幅时装画好的开始。

④整理细节，调整暗部颜色。由于模特是倚靠墙站立，所以用铅笔在人身后画上阴影，头上的耳机与钥匙链留白省略，给靴子上色时要画阴影，靴子的扣眼很多，仔细画出。局部微调完成。

依据：何国辉的摄影作品，刊登于《表面》(surface)杂志
材料：普通A3水彩纸(180g/m²)，水粉，铅笔

1.2.2 水粉结合水彩上色步骤

← ①起稿。此画上半身用水粉表现，下半身用水彩表现，起稿时要注意线条，最好在修正结构比例后擦去不必要的线条。用H质感的铅笔单线勾准轮廓线，随着上色的深入，避免因为涂色而失去原有的轮廓线，导致人物轮廓不准（这是许多初学者存在的问题）。

↑ ②人物皮肤采取留白的方式表现，只有口红涂色，本作品人物略有朋克风格特点。衣服的肩部与袖子外侧运用了贴画的手法表现服装装饰细节。用黑色画出墙上暗影，注意暗影的形状。

← ③模特穿的是哈伦裤，表现时注意裆部结构特征。画好裤子底色后用彩色铅笔勾出裤子的条纹效果，条纹只画了局部，没有全部画满，同样也表现出裤子的纹理。用铅笔画出裤子的褶皱暗影，还要画出双腿在墙上的投影。