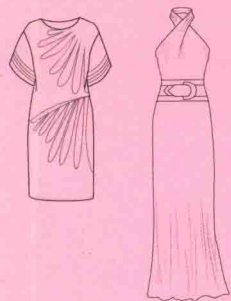

创客诚品 | 编著

时装设计效果图 手绘表现技法

FASHION DESIGN

全新
精华版

从基础到进阶，
完美展现你的纸上T台秀！

马克笔+彩铅+水彩+水粉+色粉笔
多种工具绘制秘诀一网打尽！

200种款型提升着装效果、风格表现、质感、人体动态等创意设计表达。

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

创客诚品 | 编著

时装设计效果图 手绘表现技法

FASHION DESIGN

全新
精华版

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

内 容 简 介

本书详细讲解时装画的绘画基础，重点讲解服装款式图的手绘方法等知识。本书分为6个部分，包括时装画概述与分类、时装画的绘画基础、服装款式图的手绘方法、不同工具的绘制技法、不同面料质感的手绘方法、时装效果图手绘实例等。书中展示的不同部位的款式图，以及各种颜色和款式的搭配，将给设计爱好者带来不同的灵感和创作思维。

本书结构合理，内容全面细致，语言通俗易懂，不仅可供大中专院校及高等院校相关专业作为教材使用，还可以作为社会各类时装设计培训班的首选读物，同时也是时装设计爱好者及自学者的良师益友。

图书在版编目（CIP）数据

时装设计效果图手绘表现技法：全新精华版 / 创客
诚品编著. — 北京：北京希望电子出版社，2017.7

ISBN 978-7-83002-472-7

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 101657 号

出版：北京希望电子出版社

地址：北京市海淀区中关村大街 22 号 中科大学 A 座 9 层

邮编：100190

网址：www.bhp.com.cn

电话：010-82620818（总机）转发行部

010-82702675（邮购）

传真：010-62543892

经销：各地新华书店

封面：宋 晗

编辑：安 源

校对：王丽锋

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：11

字数：261 千字

印刷：北京市雅迪彩色印刷有限公司

版次：2017 年 7 月 1 版 1 次印刷

定价：55.00 元

前言

Foreword

在时尚文化高速发展的时代，是否能形象准确地表现出设计意图，是衡量一名服装设计师能力大小最为重要的标准之一，是服装产业链中必不可少的技术产物，也是服装设计专业学生、服装设计爱好者以及设计助理所必须要掌握的技能。绘制精细的时装画，可以准确地表达出设计师的创作理念，可以在服装企业产品的开发过程中高效准确地与版师和样衣师进行沟通，也可以作为一件独立的作品而存在。

跟随本书可以深入了解时装画关于人体的绘制方法，学习彩铅、水粉、水彩、电脑软件等不同工具的手绘技法，并加以灵活运用，以便我们更好地学习手绘时装画。基于时装画的功能性和服装产业的需求，我们需要学习绘制各种不同的服装面料，包括牛仔、皮革、丝绸、印花等，这是时装绘图中非常重要的部分。不同类型与风格的服装可以用不同的绘制工具和技法来表现，也可以将不同的绘制工具相结合进行绘画，以得到更加完美的画面效果。

在现今的服装企业中，服装设计产品的表达与沟通主要以服装款式图为主，如何能够快速地画出一幅精准的服装款式图，是很多设计师助理以及即将跨入服装行业的年轻人的需求。本书内容包含有男性、女性、儿童的标准人台，并介绍相应的使用和绘制方法，有助于服装设计初学者快速有效地绘制出比例准确的服装款式图，并且可以将其运用到设计工作中。书中展示的不同部位的款式图，以及各种颜色和款式的搭配，将给设计爱好者带来不同的灵感和创作思维。

在初学时装画时，绘画效果难免会不尽如人意，想要提高绘画能力，必须扎实地掌握时装画的绘画技巧，并持之以恒地实践和练习，才能够在此之上，进一步升华形成属于自己的时尚风格与审美感染力，为今后绘制时装画或从事服装设计工作打下坚实的基础。

目 录

Contents

01 Chapter

时装画概述与分类

02 Chapter

时装画的绘画基础

03 Chapter

服装款式图的手绘方法

1.1 时装画概述	2
1.2 时装款式设计图	3
1.3 时装设计效果图	5
1.4 时装设计草图	7
1.5 时装广告画与插图	8
2.1 时装画手绘工具	10
2.2 女性人体结构比例及画法	12
2.3 男性人体结构比例及画法	15
2.4 儿童人体结构比例及画法	18
2.5 人体的局部画法	21
2.6 人体动态与重心	27
2.7 不同服装的动态选择	32
2.8 衣褶的产生与画法	34
3.1 时装款式图的常用绘制方法	38
3.1.1 标准人台的手绘方法	38
3.1.2 电脑软件的上色方法	43
3.2 时装款式图绘制要点	45
3.3 领型的绘制及展示	47
3.3.1 平驳领的绘制方法	47
3.3.2 各种领型的展示	48
3.4 袖型的绘制及展示	51
3.4.1 灯笼袖的绘制方法	51
3.4.2 各种袖型的展示	52
3.5 女装款式图的绘制方法	55
3.5.1 女式休闲装的绘制方法	55
3.5.2 女式礼服的绘制方法	58
3.5.3 女式职业装的绘制方法	61
3.5.4 女式居家服的绘制方法	64
3.5.5 女式运动服的绘制方法	66

A graphic for Chapter 04, featuring the number '04' in a large, stylized red font above the word 'Chapter' in a smaller, red, cursive font, all set against a light orange circular background.

04
Chapter

不同工具的绘制技法

3.6 男装款式图的绘制方法	68
3.6.1 男式休闲装的绘制方法	68
3.6.2 男式职业装的绘制方法	71
3.6.3 男式居家服的绘制方法	74
3.6.4 男式运动服的绘制方法	76
3.7 童装款式图的绘制方法	78
3.7.1 大童装的绘制方法	78
3.7.2 幼童装的绘制方法	81
4.1 彩铅手绘技法	84
4.1.1 彩铅基本技法	84
4.1.2 米色风衣外套	85
4.1.3 粉色印花礼服	87
4.2 水彩手绘技法	89
4.2.1 水彩基本技法	89
4.2.2 荷叶印花连衣裙	90
4.3 水粉手绘技法	92
4.3.1 水粉基本技法	92
4.3.2 不规则下摆长裙	93
4.4 马克笔手绘技法	95
4.4.1 马克笔基本技法	95
4.4.2 文艺风吊带半裙	96
4.5 色粉笔手绘技法	98
4.5.1 色粉笔基本技法	98
4.5.2 月光色晚礼服	99
4.6 单色手绘技法	101
4.6.1 单色绘制工具	101
4.6.2 层次丰富的大摆晚礼服	102
4.6.3 装饰风格印花裙	104
4.7 电脑表现技法	106

05 Chapter

不同面料的 手绘方法

06 Chapter

时装效果图手绘实例

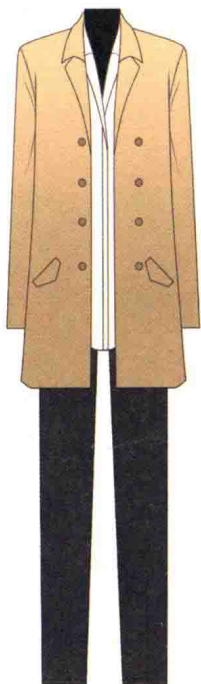
- 4.7.1 Photoshop基本介绍..... 106
- 4.7.2 写意风抹胸裙..... 107
- 4.7.3 日系休闲装..... 109
- 4.8 特殊材料技法..... 111
- 5.1 牛仔面料的画法..... 114
- 5.2 薄纱面料的画法..... 116
- 5.3 皮革的画法..... 118
- 5.4 皮草的画法..... 119
- 5.5 动物纹样的画法..... 120
- 5.6 针织面料的画法..... 121
- 5.7 蕾丝面料的画法..... 122
- 5.8 格纹面料的画法..... 123
- 5.9 印花面料的画法..... 124
- 5.10 丝绸面料的画法..... 125
- 5.11 亮片面料的画法..... 126
- 6.1 女装效果图手绘实例..... 128
 - 6.1.1 立体花刺绣晚礼服..... 128
 - 6.1.2 格纹休闲装..... 132
 - 6.1.3 小香风套装..... 135
 - 6.1.4 豹纹印花比基尼..... 138
 - 6.1.5 米色写意礼服..... 141
 - 6.1.6 森女系针织衫..... 144
 - 6.1.7 蝴蝶结领条纹衫..... 147
 - 6.1.8 斜裁缠绕式长裙..... 150
 - 6.1.9 复古运动服..... 153
- 6.2 男装效果图手绘实例..... 156
 - 6.2.1 简约休闲装..... 156
 - 6.2.2 蓝色条纹西服..... 160
- 6.3 童装效果图手绘实例..... 163
 - 6.3.1 田园风印花连衣裙..... 163
 - 6.3.2 英伦风男童装..... 167

01

Chapter

时装画 概述与分类

时装画以时装为表现主体，展示出人体着装后的效果，有一定的艺术性，是具有工业技术性的一种特殊形式的画种。时装画除了要表现其艺术性，也要满足工业制作的基本要求。

11 时装画概述

时装画是以绘画为基本手段,通过艺术手法表现出服装造型的画面效果,以时装为基本表现元素的绘画形式。并非所有着装的人物画都是时装画,它可分为时装设计图和时装插画两个类型。

● 时装设计图

时装设计图是指时装设计师通过绘画工具,将服装设计的创意表现在纸面上的方式。更多地运用在专业的服装设计工作领域中。服装效果图、服装款式图以及设计草图都属于时装设计图。

时装效果图

时装款式图

● 时装插画

时装插画是指时装杂志或时装公司为了追求杂志的艺术效果或衬托服装产品的目的,委托时装画家绘制的时装画。相较于时装设计图而言,时装插画对画面的艺术处理要求更高,具有较强的艺术观赏性,强调艺术形式对主题的渲染作用。

1.2 时装款式设计图

时装款式设计图即为服装平面展开图，是按照服装造型的实际比例绘制而成的服装图像，是服装设计与制版等生产工艺的重要依据。款式图可准确地反映出服装款式的特征、造型结构及细节，在服装生产中使用广泛。

● 公司常用款式设计版单

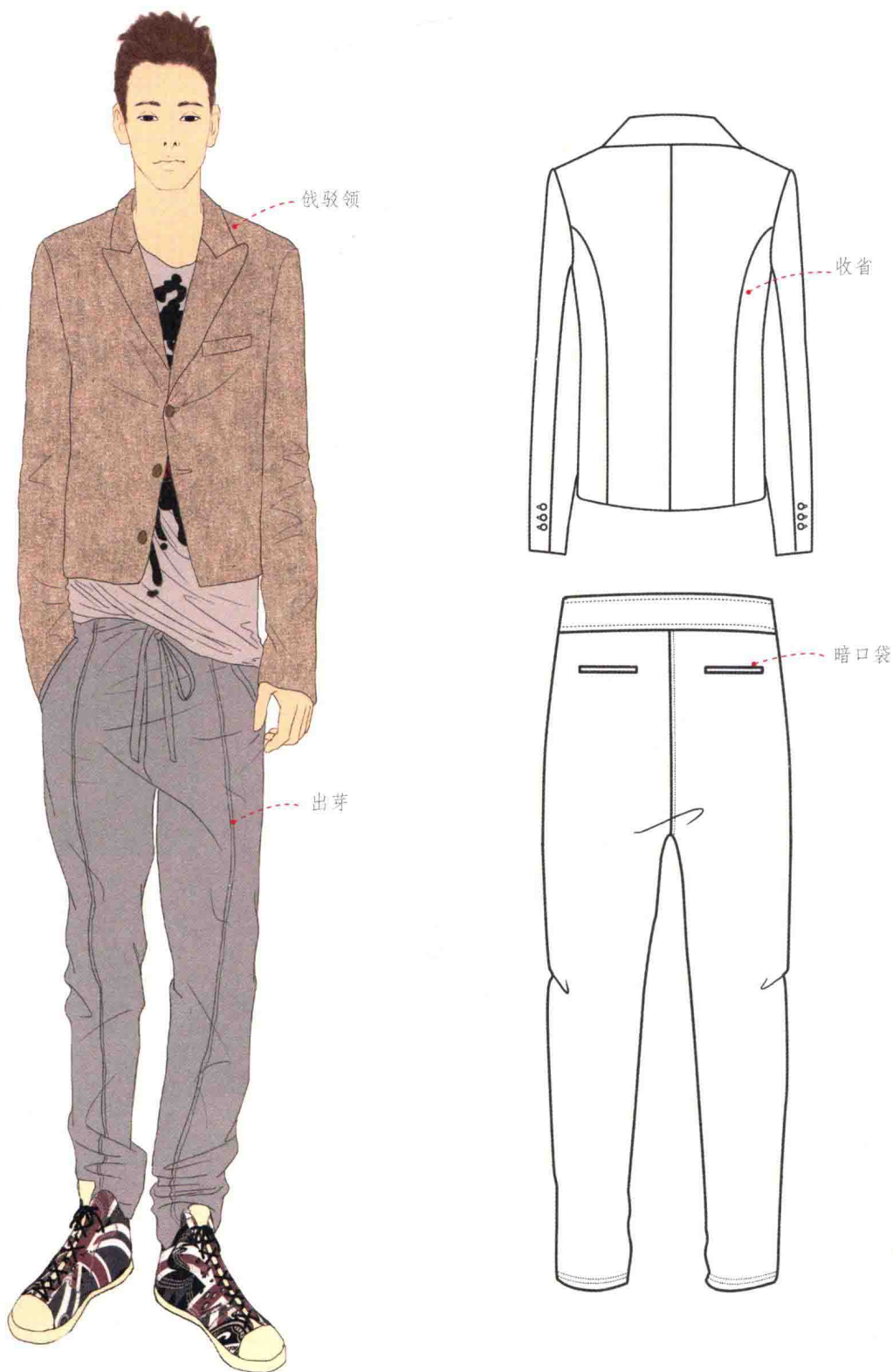
时装款式设计图可以有效地向设计总监、制版师和样衣师传达服装设计意图，指导样衣的制作，是在服装公司中最为常用的绘画形式。在工作当中，通常会将款式设计图绘制在标准设计版单上，以方便在工作中使用和整理。

打样号: 548S29 生产货号:	主题系列: 摩登假日 波段: 春季第二波	风格: 时尚休闲																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>要求尺寸</th> <th>完成尺寸</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>领围</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>肩宽</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>胸围</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A/H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>臀围</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>袖长</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>袖口宽</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>腰围</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>臀围</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>前裆长</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>后裆长</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>腿围</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>摆宽</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>总长</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	项目	要求尺寸	完成尺寸	领围			肩宽			胸围			A/H			臀围			袖长			袖口宽			腰围			臀围			前裆长			后裆长			腿围			摆宽			总长									面料:
		项目	要求尺寸	完成尺寸																																																	
领围																																																					
肩宽																																																					
胸围																																																					
A/H																																																					
臀围																																																					
袖长																																																					
袖口宽																																																					
腰围																																																					
臀围																																																					
前裆长																																																					
后裆长																																																					
腿围																																																					
摆宽																																																					
总长																																																					
	辅料: 																																																				
		设计说明	单件用量 (m)																																																		
	材料一:																																																				
	材料二:																																																				
	材料三:																																																				
	辅料:																																																				

TIPS → 在设计版单中绘制好款式设计图后，还要做好工艺标注，贴好面料、辅料小样并说明设计风格、波段、主题系列等内容。具体尺寸和用量等通常由制版师来填写。

● 与效果图相结合的款式设计图

与效果图相结合的款式设计图,也是时装设计师常用的一种表现形式,一般采用正面效果图加反面款式图的方法。有了效果图的辅助展现,可以更加直观地看到服装穿在人体上的效果。这种表现形式配上必要的文字说明,会将款式结构表达得更清楚。

1.3 时装设计效果图

时装设计效果图可以将设计师的设计构思生动、直观地表达出来，同时可以表达出服装的质感、色彩搭配和模特整体着装的美感。时装设计效果图的风格大致可分为夸张、装饰、写实和写意风格。

● 夸张风格

夸张风格的特点是突出表现人体的局部特征，如夸张人体比例、人体动态、脸部五官等，或夸张服饰的局部细节，以达到突显主体，强调服装特征和画面风格的目的。

● 装饰风格

装饰风格的特点是大色块及平面化，对人物形象和服装的线条进行高度的概括、归纳和修饰，使画面产生节奏感和韵律感。这种风格通过点、线、面的元素，结合色彩作为表达形式，构成具有视觉冲击力的装饰风格时装画。

● 写实风格

写实风格要求对人体造型、脸部特征、面料肌理、服装细节(包括印花图案、衣纹衣褶、光影效果等)进行真实的再现,从而追求逼真的时装效果。绘制这种风格,需要有一定的服装工艺知识和较强的手绘能力。

● 写意风格

写意风格是表现出意境的时装画形式。这种风格的服装画有明快的构图,洒脱的用笔,朴实无华的技巧,简洁概括出富有神韵的造型。长期地练习速写可以很好地表现出写意风格。了解描绘对象的结构,绘制时,落笔高度概括,线条简洁,更易表达出设计意图。

1.4 时装设计草图

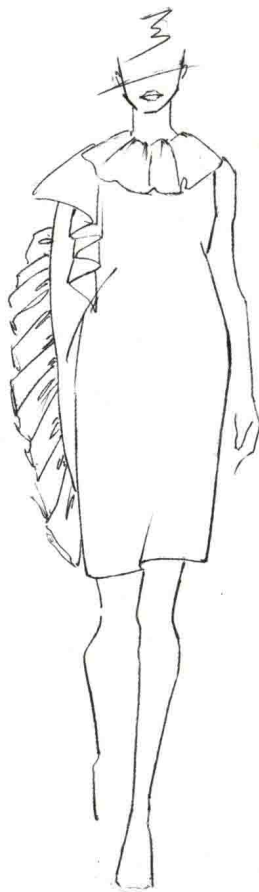
时装设计草图是指时装设计师通过迅速记录的方式表达设计灵感，记录设计构思，从而间接明快地体现出设计意图，是设计师在搜集资料和捕捉灵感时，最直接和生动的方法。

彩色时装设计草图

单色时装设计草图①

单色时装设计草图②

TIPS → 通常时装设计草图不会过度追求视觉效果，而是抓住关键细节和主要特征进行描绘。画草图时通常会省略或简单地勾勒人体动态，重点刻画时装，使其成为主要表现对象。

15 时装广告画与插图

时装广告画与插图是指时装杂志或公司用于追求杂志的艺术效果或衬托服装产品的时装画。由专业时装画家绘制,强调在忠于设计性的基础上,尽可能发挥其艺术表现力,具有很强的艺术观赏性和视觉冲击力。

勒内·格吕奥(Rene Gruau)

格吕奥15岁时开始绘画时装,不久便为米兰时装杂志Lidel做设计。他的作品线条有力,浓重的外轮廓使画面的重点更加清晰醒目,笔下的女性都带有一种随意而优雅的姿态。

阿尔丰斯·穆夏(Alphonse Maria Mucha)

穆夏是捷克著名的海报画家,他用感性的装饰性线条、简洁的轮廓线和明快的水彩创造出“穆夏风格”的人物形象。常用青春美貌的女性和富有装饰性曲线的花草组成画面。

乔治·巴比尔(George Barbier)

巴比尔在1912年开始从事职业插画师的工作,他擅长把简洁经典的线条、大胆的颜色、东方风格的设计元素有机地结合在一起,是一位伟大的时尚插图画家。

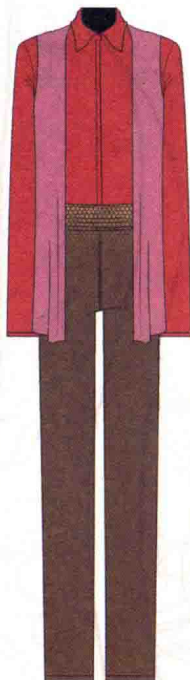
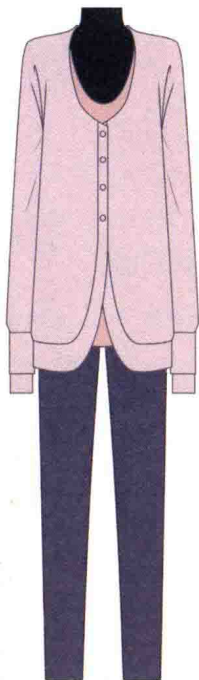

02

Chapter

时装画的 绘画基础

对于绘制时装画的初学者来说，掌握服装的基础知识是很重要的。先来学习了解一下绘制服装画的工具、服装画中的人体结构比例以及不同的动态等，这些都是绘制前必须掌握的知识。

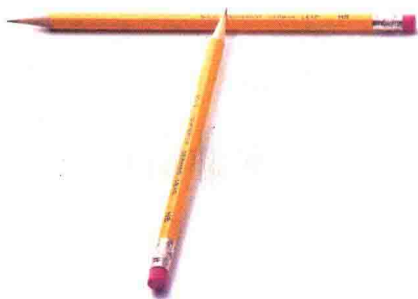
2.1 时装画手绘工具

服装效果图的表现技法很多,可以采用传统工具,也可以用数码手绘工具来绘制。传统工具包括铅笔、彩色铅笔、水彩颜料、水粉颜料等等。数码手绘工具包括Photoshop、Illustrator等。

● 传统手绘工具

铅笔

铅笔是手绘效果图最基本的绘制工具,方便使用橡皮进行修改。适合绘制时装画的草图,或素描形式的效果图。

彩色铅笔

彩色铅笔的颜色丰富,常用于服装手稿的快速上色,一般选用24支装,适合表现服饰的细节。

水彩颜料

水彩颜料色彩清透,可以画出丰富的面料质感和色彩变化,表现出的画面很有意境。

水粉颜料

水粉颜料具有可覆盖性。比水彩易于修改,适合学习服装画的新手使用。

马克笔

马克笔的笔触很明显,对画者的绘画技术要求比较高,适合快速记录服装设计的灵感。

描线笔

描线笔描出的线条比较均匀,适合用来绘制款式图,及具有装饰风格的服装效果图。

