

THE BEAUTY OF HAND PAINTING

手绘的美

时装画创作技法
从基础到风格

李叶红 著

中国纺织出版有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

作
者
简
介

李叶红

深圳大学设计艺术学硕士
无锡城市职业技术学院教师
中国服装设计师协会会员

时装画作品获奖：

“首届金苑杯中国时装画大展”
最佳表现作品奖

入选第二届中国时装画大展

入选第三届中国时装画大展

入选第三届中国高校美术作品学年展

入选L&XF杯第十一届全国时装画
优秀作品展

服装设计作品获奖：

2008年“金三塔杯”全国丝绸服装设计
大赛银奖

2008年“CCTV创新中国·设计赢家”
服装设计大赛最佳工艺奖

2008年“CCTV武林大会”服装服饰
设计大赛最佳训练服奖

2020年“融通并茂”第四届江苏省高校
设计作品展优秀奖

入选第十一届全国美术作品展

手绘的审美

时装画创作技法从基础到风格

李叶红
著

 中国纺织出版社有限公司

内 容 提 要

本书以技法和经验分享为主，第一部分从东方和西方两个角度介绍了时装画的特点和分类；第二部分讲解了基本的绘画工具；第三部分着重分析了包括比例和动态在内的时装画人体、头部和面部的表情与妆容，手部、足部以及佩戴首饰的画法；第四部分讲解了草图构思和灵感创意的实现方法；第五部分为绘画步骤与技巧，包括面料的质感、配色和人物组合表现；第六部分是作品的系列化表达，以中国式造型和趣味性、情节性的作品为主；最后分享了现在流行的时装画风格，以多维度激发读者的设计灵感，实现个人风格。

无论是已有一定基础的专业人士，还是初学者都可以通过阅读本书建立自己的手绘风格；无论是服装作品集的绘制创作，还是想从事时尚插画的自由职业，都可以从中获得启发。

图书在版编目（CIP）数据

手绘的美：时装画创作技法从基础到风格 / 李叶红
著. — 北京：中国纺织出版社有限公司，2021.4
ISBN 978-7-5180-8349-7

I. ①手… II. ①李… III. ①时装—绘画技法 IV.
① TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2021）第 023395 号

责任编辑：谢冰雁 责任校对：江思飞 责任印制：王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址：北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码：100124
销售电话：010—67004422 传真：010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博 <http://weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2021 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
开本：889×1194 1/16 印张：13
字数：150 千字 定价：79.90 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

序 1

今年五月，叶红的先生小周与我提起叶红近来正在忙于撰写一本有关时装绘画技法的新书，想让我为其作序，听到这个消息我感到十分高兴并欣然答应了下来。斗转星移，一转身夏天便成为了故事，人们开始仰望秋的风景，可为书写序之事虽一直记在心里，但身子却总是坐不下来，今天叶红又来信息说“出版社就等您的序了……”，看来必须马上提笔，不能因我而影响叶红著作的出版。

叶红 2004 年本科毕业于苏州大学艺术设计学院（也就是原先的苏州丝绸工学院），与我是校友，2007 年她又以优异成绩考入深圳大学艺术设计学院修读硕士研究生，并选我为导师，这样亦师亦友地相处了三年，她让我领略了“惟楚有才”的真正含义。她毕业后我介绍她去了一所广东高校任教，零星地可以听到其学院领导与同事们夸她业务能力强，为人低调，工作认真等好的评价。之后她因家庭原因迁往江南名城无锡任教。

叶红要出的书名为《手绘的美：时装画创作技法从基础到风格》，按她自己的说法用去了近三年的精力，其实叶红在服装设计方面的知识才能比较全面，但服装的艺术表现技法能力在她所掌握的知识中应为强项，她在读研期间和工作之后参加的各类服装设计比赛中都取得了好的成绩。尤其是参加由中国美术家协会服装艺委会举办的“中国服装画大展”活动，她每届都能拿出优秀的作品，得到业内专家评委们的夸赞，她所创作的时装插画常常被各大品牌企业笃爱并寻求与其合作。其实这本书的出版凝聚了她长期在时装画领域的修为和刻苦锤炼，虽然她谦虚地说这是她在专业路上蹒跚学步的第一本著作，很不成熟，希望老师以序为其加持，我当然非常乐意以序来见证她的成长，相信当此书出版与大家见面时一定会得到同仁们的喜爱。

吴洪教授

中国美术家协会服装设计艺委会主任

2020 年 8 月 20 日于上海

序 2

叶红的书就要出版了，我非常高兴。

她让我给她写几句话，我总是在犹豫，没有答应下来，磨磨蹭蹭，拖延到了出版的前两天。我总觉得，表扬的话由我来说好像不合适，会一不小心夸过了头。当然，在编书的这个难产过程当中，我见证了每一行字每一幅图的出生与修剪。在书后来分享她的欢喜，似乎又是我来说最合适。

参加第一、二届中国时装画大赛获奖以后，她的兴趣点也就被勾起来了。随着画时装插画多了起来，画面从单个人到多个人，再到有情境叙事，逐渐复杂。在这个过程中她没有在高大上的哲学、美学上好高骛远，而是一门心思地沉浸在勾画的乐趣当中，推敲着每一根线、每一个结构、每一个形。慢慢地，她逐渐在表现语言的线、形、色、构图、材质选择等方面有了自己的一些理解。也慢慢地发掘出了自己的创作方法、创作节奏、创作状态，艺术探索必须构建起自己的语言。我觉得厘清了技术语言上的定位会是一个很好的开端，这本书的出版是她前进路上踏下的第一个脚印，祝愿她越画越自由。

我对于时装插画是个门外汉，因为和我用毛笔在宣纸上画的特点相隔似乎太远了一点。于是，以我的视角谈点感受，这是希望起到镜子的作用，做个参照而已。

周乾华博士

庚子酷暑于近水楼台

目录

第一章 概述 001

1.1 时装画的定义	001
1.2 时装画的特点与分类	001
1.3 时装画的历史与现状	002
1.3.1 我国的时装画历史与现状	002
1.3.2 西方的时装画历史与现状	005
1.4 时尚插画师的职业发展	022
1.4.1 什么是时尚插画师	022
1.4.2 时尚插画师涉及哪些领域	022
1.4.3 时尚插画师是如何工作的	022
1.4.4 时尚插画师应该掌握什么	023

第二章 手绘工具 025

2.1 基本绘画工具	025
2.1.1 铅笔	025
2.1.2 彩色铅笔	026
2.1.3 水彩	027
2.1.4 马克笔	027
2.1.5 纸张的选择	028
2.2 非传统绘画工具	029
2.3 板绘	030

第三章

时装画人体

033

3.1	人体结构与比例	033
3.2	人体动态提取	035
3.2.1	秀场图片人体动态提炼	036
3.2.2	常用站立姿态	037
3.3	头部的画法	041
3.3.1	正面头部	041
3.3.2	侧面头部	042
3.3.3	3/4 侧面头部	043
3.4	不同肤色人种的脸部绘制要点	044
3.5	发型与配饰	046
3.5.1	发型的表现	046
3.5.2	太阳镜的表现	048
3.5.3	耳饰的表现	048
3.5.4	帽子的表现	049
3.6	手部与配饰	050
3.6.1	手部的表现	050
3.6.2	戴首饰的手部表现	052
3.6.3	拎包的手部表现	053
3.7	腿部与鞋子	054
3.7.1	女性腿部的表现	054
3.7.2	女性鞋子的表现	056
3.8	着装与人体的空间关系	061

第四章

灵感与创意

065

4.1	灵感来源与元素提取	065
4.2	灵感来源	065
4.3	灵感如何提取	068
4.4	构思与草图	069
4.5	速写的作用	074
4.6	速写的系列化表现	075
4.7	创意的实现	082

第五章 表现步骤及 技巧 089

5.1 绘画步骤与分解	089
5.1.1 水彩头部上色示例一	089
5.1.2 水彩头部上色示例二	092
5.1.3 水彩全身上色示例	095
5.1.4 马克笔全身上色示例	102
5.1.5 彩色铅笔全身上色示例	118
5.1.6 双人组合上色示例	128
5.2 面料表现技巧	139
5.2.1 蕾丝面料及表现步骤	139
5.2.2 皮革面料及表现步骤	140
5.2.3 毛线编织面料及表现步骤	141
5.2.4 牛仔面料及表现步骤	142
5.2.5 新型光感面料及表现步骤	143
5.3 实物、面料绘画对比示例	144
5.3.1 半透明面料	144
5.3.2 厚毛呢面料	145
5.3.3 细格纹西装面料	146
5.3.4 粗格纹棉衬衫面料	147
5.3.5 光感尼龙面料	148
5.3.6 手工钉珠面料	149
5.3.7 皮草毛绒面料	150
5.3.8 印花面料	151
5.4 时尚插画配色技巧	152
5.4.1 主色调不超过三种	152
5.4.2 色彩“轻重”要平衡	152
5.4.3 配色需渲染情绪	153
5.4.4 配色色套案例	154

第六章

作品的系列化 表现

161

6.1 《花解语》系列	161
6.2 《惊鸿》系列	166
6.3 《我的异想世界》系列	170
6.4 《苗蛊》系列	174
6.5 《虎头帽女王》系列	178
6.6 《MY QUEEN》系列	180
6.7 《忆·敦煌》系列	182
6.8 《游目》系列	184
6.9 《午后》系列	187

第七章

网络流行时装 画风格介绍

189

7.1 草图风格	189
7.2 写实风格	191
7.3 国画水墨风格	192
7.4 水彩渲染风格	194
7.5 卡通风格	196
7.6 扁平风格	197

后 记

200

1 PART

第一章 概述

1.1 时装画的定义

时装画（Fashion Illustration）是一种关于时尚服饰的绘画。对于绘制者而言，它是创作者对时尚的认知与理解，也是设计师将自己内心的想法和情绪通过纸笔宣泄出来的方式。它更是一种创意，这也是时装画最有挑战也是最有意味的一部分，它将不完美的形象变得完美，将无趣变得有趣，美化人们的日常生活。创作者可以置身于故事之中，编撰各种可能与不可能的情节，讲述专属于自己的那一份华彩。

1.2 时装画的特点与分类

时装画主要分为两大类：一类是在服装设计中广泛应用的服装效果图，以服装的款式、色彩、结构为主要表现内容。这一类主要是为了实现设计师对服装设计与创意的预想，实用性较强。另一类为时装插画，是商业性与艺术性结合的产物。画家在时尚产品中营造各种氛围，加入各种情感故事，向消费者传达品牌的信息并吸引消费者的注意力。

相对于服装效果图来讲，时装插画的内容、范畴更加广泛，信息量包容更大，艺术创意性更强。从某种程度上来说反映了人们在这个时代的审美趣味，并预测了未来的流行趋势。

1.3 时装画的历史与现状

1.3.1 我国的时装画历史与现状

(1) 我国古代绘画中的服装形象

女性一直以来是绘画的主角，对女性及相关的服饰、生活状态、故事情节的描绘成为了历代画家永恒的表现题材。历朝历代的这些画作虽然在人物服饰上进行了精美绝伦的描绘，但还不能被称为时装画，因为它的出发点不是描绘服装，但我们仍然可以从中看到当时的服装特色。如：我国东晋时期的画家顾恺之，他的《女史箴图》《洛神赋图》《列女传图》等都是以女性为主题，不仅描绘了女性的体态美、神采美，通过他的画作还能够非常明确地看出当时贵族女性的服饰特点。还有唐代的周昉，他的代表作《簪花仕女图》，虽然这张画的主旨是以华丽的色彩和流动的线条表现唐代宫廷妇女悠闲的生活，但是我们还是能通过画面中看到当时女性的发式造型——高耸饱满的发髻加上鲜花的装饰佩戴、服装造型——轻薄的长衫大袖外衣与宝相花图案内裙的搭配……向我们展示了开放、大气、包容的大唐女子着装。

到了宋代则有“宋画第一人”的李公麟为代表，他的人物画线条健拔却有粗细浓淡，构图坚实稳秀而又灵动自然，代表作《仕女梳妆图》人物造型生动、服装服饰质感表现细腻而逼真，是不可多得的仕女画精品。我们可以通过他的这幅画作看到当时流行的红底折枝菊花服饰纹样、女子簪花的习俗、黄金镶玉石的手镯样式、衣缘饰边的图案色彩搭配和人物面部柳眉、细眼、朱唇的妆容特点。

明清两代由于礼教苛制，人物画里的女子大体上也呈现病柳愁容之态，但服装依旧华

(东晋) 顾恺之作品《女史箴图》

(唐) 周昉作品《簪花仕女图》

(宋)李公麟作品《仕女梳妆图》

(明)唐寅作品《王蜀宫妓图》局部

(清)任颐作品《梅花仕女图》局部

丽精致，当时流行的样式有褙子、比甲、霞帔、襦裙、旗袍、云肩等款式。明清时期的代表画家有明代的唐寅和陈洪绶，清代的任熊、任薰、任颐、费丹旭和改琦。

(2) 20 世纪前期民国时期时尚插画

我国真正意义上时装画的出现是在 20 世纪 20 年代的民国，这一时期被誉为中国时尚插画的开端，插画的主要载体为月份牌和生活类杂志。民国是一个“西风东渐”的时代，西方的思想文化与生活习俗通过各种方式传入东方，并与东方文化不断碰撞从而形成了兼具中西方文化特点的民国文化。这一时期人们的着装也发生了巨大的改变，中国的传统服饰慢慢呈现消退的状态，取而代之的是西装、长衫和改良的旗袍。

月份牌和生活类杂志成为这一时期最具影响力的宣传媒介，由于当时摄影技术还不够发达，因此绘画在这二者传播中充当着无可替代的角色。这两类媒介画面均以“摩登”的女郎、新潮的服饰为主要表现对象，画面色彩艳丽，内容表现直白，能最大程度地吸引人们的注意力，成为人们竞相模仿的对象。因此无论是商品百货，还是期刊杂志，都大力启动这种“时尚美人儿”的宣传模式，通过美女和新潮时尚的吸引力来促销商品，可见月份牌和生活类杂志上的“美女绘画”成为了中国最早的时装画。在这一时期最有代表性的插画家有：郑曼陀、关蕙农、杭穉英、金梅生、叶浅予、方雪鸪、张碧梧。

◆郑曼陀

郑曼陀（1888—1961），名达，字菊如，笔名曼陀，安徽歙县人。中国近代广告擦笔绘画技法的创始人，民国时最杰出的广告画革新者。陆续创作了《杨妃出浴图》《四时娇影》《醉折花枝》《舞会》《在海轮上》《架上青松聊自娱》等描绘历史人物和摩登女性生

郑曼陀 (1888 ~ 1961)

郑曼陀绘月份牌作品

活的、脂粉气极浓的作品。

◆关蕙农

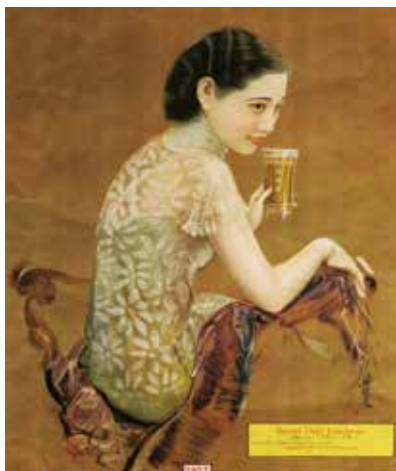
关蕙农 (1878-?), 名超卉, 晚号觉止道人, 南海人。有“月份牌画王”的美称。受聘《南华早报》, 任美术印刷部主任。他笔下的月份牌美人是一种完全不同的美, 别样的旖旎, 别样的娟秀, 将高贵、时尚、知性、精致的民国女性之美表现得淋漓尽致。

◆方雪鸪

方雪鸪, 又名方之庆。上海著名画家, 肄业于上海美术专科学校, 1924 年与陈秋草、

关蕙农 (1887 ~ ?)

关蕙农绘月份牌作品

方雪鸽代表作《初夏寝衣新设计》

方雪鸽代表作《春季新装设计》

潘思同等创办了有“上海最早之职工业余美术学校”之称的白鹅画会。1926年参加了中国第一个漫画家团体“漫画会”，同年与陈秋草合绘刊行（女性）《装束美》画册，1934年与陈秋草创刊主编《美术杂志》，为民国美术期刊出版物中之精致豪华本，由良友图书公司出版。曾与陈秋草创作合编《秋草雪鸽粉画集》。

民国时期，上海的服装设计工作多由画家兼任，方雪鸽是其中颇有影响力的一位。作为我国近代著名的画家兼服装设计师，他在服装画领域成果丰硕，并在《良友》《大众画报》《美术杂志》《妇人画报》《今代妇女》《白鹅艺术半月刊》与《新新画报》等报刊上发表过大量的服装画作品，表现性极强。

1.3.2 西方的时装画历史与现状

（1）西方最早的时装画出现在铜版画中

在西方出现最早的时装画是文艺复兴时期的铜版画。这些铜版画与以往的绘画最大的不同就在于它纯粹是为了表现异国的人物着装。如1590年出版的《世界各地风情》（*De gli habidi antichi di diverse parti del mondo*）以420幅铜版画表现了欧洲各国以及东方国家的服装。1598年出版的第二本专辑又用了20页的篇幅介绍了非洲和亚洲国家的服装。

铜版画由于其可复制的特性因而被广泛地应用与流传，成为当时流行时尚的载体。最早在历史上留下姓名的时尚版画家是17世纪中叶英国的温思劳斯·荷勒（Wenceslaus Hollar），他以服饰品为题材创作的作品非常精美，尤其善于用明暗关系刻画织物的质感。

随着“太阳王”路易十四的出现，这位热爱服装、热爱艺术并一生致力于美的君主

温思劳斯·荷勒铜版画作品

路易十四画像

主宰了法国乃至整个欧洲时尚，他身体力行地创造并推动着时尚的流行。并且，在他执政期间的1672年诞生了世界上最早的时尚杂志《风雅信使》(Le Mercure Galant)，这本刊物主要将法国的时尚推广到欧洲各国。其后，法国于1678年发行了《新风雅信使》(Nouveau Mercure Galant)，1777年发行了《法国时尚画廊》(Galerie des Modes et des Costumes Français)，1785年发行了《时尚衣橱》(Les du Cabinet des Modes)，并在1775至1783年的8年间发行了一部贯穿18世纪法国女性日常生活的时尚插画册Le du Monument du Costume。随着时尚出版业的发展，时尚版画的水平也逐步提高，尤其是手工水彩上色和铜版画的结合，使画面更加生动而鲜活。

(2) 19世纪新艺术运动风格影响下的时尚插画大师

19世纪，随着新艺术运动的到来，时尚插画历史中重要的一些人物出现了，他们分别是捷克斯洛伐克的阿尔丰斯·穆夏(Alfonse Maria Mucha)、美国的查尔斯·吉布森(Charles Dana Gibson)、法国的艾特雷(Etre)和保罗·波列(Paul Poiret)，他们开创的绘画风格对当时时尚领域的影响都是前所未有的。

◆阿尔丰斯·穆夏

阿尔丰斯·穆夏(1860—1939)波西米亚人，出生在捷克，成名于巴黎。他是一个涉猎广泛并且多产的艺术大师，在油画、插画、雕塑、珠宝设计、室内装饰设计等领域均有杰出的作品。穆夏一生当中创作了大量的商业插画，并取得了巨大的成功。他的画作古典

阿尔丰斯·穆夏作品

而唯美，多用柔美而充满律动感的曲线来进行画面的组织与构成，是新艺术运动的代表人物。他的作品通常以表现女性为主，人物的造型风格带有浓郁的古希腊雕塑的特点，脸庞端庄优雅而充满性感的气息，体态丰腴而纤长，多用衣裙褶皱和自然花卉来进行结构的表达和美化。画面的背景喜欢运用色彩明丽的自然风光与装饰图案纹样相结合，达到重叠交错而富有装饰性的目的，使画面中的女性犹如女神游历在仙境和人间。

◆查尔斯·吉布森

查尔斯·吉布森（1867—1944）是美国19世纪最著名并且在商业上最成功的插画画家。他的插画作品题材很多，之所以把他和时尚联系起来是因为他创造了非常著名的