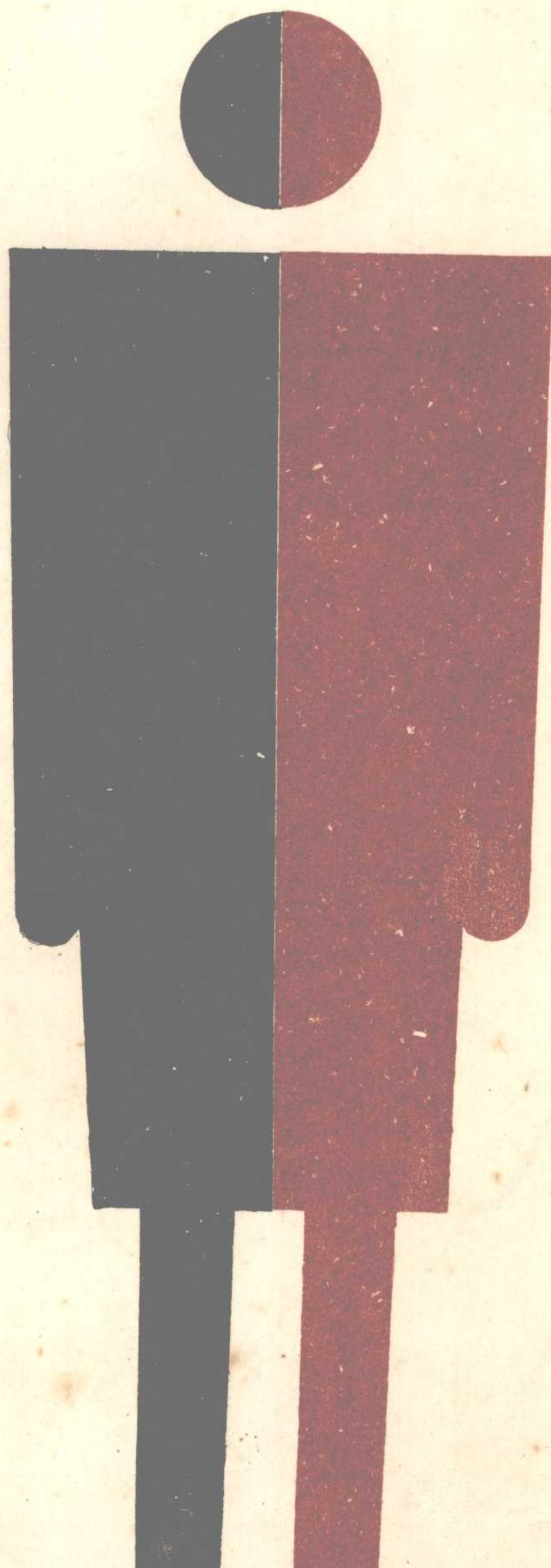

服装绘画基础

FUZHUANG HUIHUA JICHU

东北三省职业培训教材编写组 编
辽宁科学技术出版社

ISBN 7-5381-0357-0/TS·44

定 价：6.00 元

服装绘画基础

东北三省职业培训教材编写组 编

辽宁科学技术出版社

服装绘画基础

Fuzhuang Huihua Jichu

东北三省职业培训教材编写组 编

辽宁科学技术出版社出版 (沈阳市和平区北一马路108号)

辽宁省新华书店发行 朝阳新华印刷厂绥中分厂印刷

开本: 787×1092 1/16

印张: 8

字数: 170,000

1988年6月第1版

1995年7月第8次印刷

责任编辑: 陈慈良

插图: 东辉 连凯

封面设计: 耿志远

责任校对: 王莉

印数: 82,422—86,421

ISBN 7-5381-0357-0/TS·44 定价: 6.00元

出版说明

根据东北三省职业技术教育协作会第一次会议的决议，我们组织了职业技术中学教材编写组着手编写三省通用教材，以便结合职业技术教育的特点贯彻党的教育方针，提高教学质量。首批编写出版的有职业道德常识、服装、家用电器、烹饪和建筑等五种教材，供各职业学校使用。

这套教材的编写原则是：从职业技术中学的培养目标出发，既要打好知识基础，又要发展智力，培养实践能力；教材力求做到内容精炼，重点突出，系统性强，理论联系实际，适合教学要求。

本书由王鸣同志执笔，姜淑珍、姜淑霞、詹炎尔同志参加讨论，由佐海峰同志审订。

由于人力不足，又缺乏经验，难免有缺点和错误，欢迎广大教师及时提出批评建议。

东北三省职业技术中学教材编写组

1988年2月

目 录

第一章 概述	1
第一节 服装画的概念及特征	1
第二节 服装画与服装设计图	3
第三节 学习服装绘画的意义	6
第四节 服装绘画的学习方法	9
第五节 服装绘画的用具及其使用方法	10
第二章 服装人物画的基本画法	13
第一节 头部的比例及画法	13
第二节 全身的比例及画法	19
第三节 手、脚的画法	23
第四节 人体动势变化规律	27
第五节 几种基本姿势的画法	31
第六节 人体姿态变化的画法	36
第三章 服装的表现方法	45
第一节 着装的画法与步骤	45
第二节 服装的衣纹及种类	50
第三节 服装画的局部表现方法	53
第四节 服装附属品的表现方法	63
第四章 服装面料质感的表现方法	71
第一节 薄质地面料质感的画法	71
第二节 厚质地面料质感的画法	73
第三节 编织服装质感的画法	74
第四节 裘皮服装质感的画法	76
第五节 质感表现的技巧	78
第五章 服装色彩的运用	84
第一节 色彩的基本概念	84
第二节 服装绘画的色彩特点	88
第三节 服装色彩的组合方法	89
第四节 服装绘画中的色调处理	91
第五节 服装绘画的着色技法	92
第六节 调色方法及注意事项	95
第七节 服装绘画色彩练习	97
第六章 服装图案的表现方法	100
第一节 图案、图案的规律及特点	100
第二节 服装图案的分类及应用	106

第三节	图案的描绘方法	109
第四节	服装图案色彩的配置方法	113
第七章	服装绘画的艺术表现手法	116
第一节	省略与加强的表现方法	116
第二节	夸张的表现画法	119
第三节	装饰性画法及其它表现手法	120
第四节	服装效果图的背景处理	121

第一章

概述

服装绘画是现代服装设计中的一个重要组成部分，是表达设计人员创作构思的重要环节。它既能体现设计人员在服装设计中的创作思想，又能表现出服装设计的实际效果。一个服装设计人员对服装绘画的理论和技巧掌握的是否熟练，运用的是否得当，不仅关系到服装艺术形象的表现是否生动、准确，而且决定服装设计的成败。它直接体现了设计人员的业务素养及设计水平。

随着服装事业的发展。以及服装教育正规化，服装绘画已成为服装设计领域不可缺少的一个重要组成部分。

第一节 服装画的概念及特征

一、什么是服装画

服装画，即我们常说的服装效果图，是服装设计制图形式之一，它是一种将设计出来的服装式样通过人体来展示效果的彩色图画。这种画能够一目了然地反映出服装造型与人体关系，以及包括服装色彩面料图案在内的完整效果，也是设计者创作意图的直接体现。

服装画具有很强的艺术性和实用性，它不仅能准确而生动地表现服装的式样、造型结构、材料质地以及服装的风格，而且还能表达由体型、款式、色彩、材质所综合产生的和谐统一的美感。

二、服装画的种类

服装画种类很多，用途也各异。例如：有起广告宣传作用的商业时装画，有为服装制造业而设计的服装画（即效果图），有为出版读物插图的美术时装画等。但出现最多的，用途最广的还是用在服装设计中的时装画。

三、服装画的基本特征

服装画在绘画艺术中作为一种艺术表现形式，虽然具有人物绘画的某些特征，但是它又不同于一般供欣赏的人物绘画作品，它具有很强的实用性，属于实用美术范畴。

那么什么是实用美术呢？实用美术是一种实际应用美术，具有实用和审美的统一，艺术和实用的双重性。它既有艺术创作的某些特征，又有为物质生产服务的某些属性，并同科学技术的进步有着前后呼应广泛而密切的联系。

服装画由于属于实用美术范畴，因此，它除了具有绘画艺术所具有的共性外，还有

其自身规律和特征，主要表现在以下几个方面：

1. 表现服装造型与人体结构的关系

服装画是服装设计的一种手段。它的主要功能是表达设计意图即服装构思的可视形象。一件服装设计的优劣，首先要由这个可视的具体形象所反映出来的效果得到验证。服装画它作用于人的视觉器官，是被人们直接感受到的一种艺术语言。因此，服装画就必须画出人物，必须表现出人体各部与服装款式之间的关系。这一点，它和其它设计制图形式是不同的。式样图大多不画人体，也不用着色，只用平面绘图的形式勾划出服装式样就可以了。而服装结构造型图着力表现服装形体结构。

大家知道，动人的服装只有在符合正确比例的人体上才能体现出来。因此，服装画在表现服装款式与人体各部关系的时候，它要求服装与人体肌肉轮廓线的部位基本保持一致，要突出人体与服装的曲线，恰当地重现身体的优美比例。只有这样，才能把服装设计的重点突出出来，使设计清晰、醒目。例如，当设计人员想把某一上衣的袖子设计得很别致，具有艺术特点，那么，他在绘制服装画时，就要把人物的上肢画到最引人注目的画面中，这样，就可表现出他的设计意图和上衣袖子的效果。

2. 表现服装式样和形象美的统一

完整而又具体地表现服装式样和服装的形象美，是服装画的重要特征之一。这一点它与一般绘画相比是有很大区别的。在一般的绘画中，绘画者往往将画面人物的面部和姿式作为描绘的重点，所表现出的服装变成了只有轮廓或者只有朦胧的影子。而在服装画的表达中，则把服装式样和形象美作为绘画的重点，人物的面部和姿态放在次要的位置。一幅成功的服装画，关键在于能否充分表现出服装的结构特色和美感。

服装画的这个特征是由实用美术的性质所决定的。因为实用美术要求为实际应用服务。在服装设计过程中，服装画中的人物形象虽然是体现服装效果的因素之一，但这些都不是服装绘画的重点，它在整个服装效果图中只起陪衬作用，通过它来着力表现服装特点。所以，它不象艺术绘画中要求通过人物的面部表情来表达其复杂的内心世界。只要求面部五官安排得当，人体姿式优美，能够区分男、女、老、幼的基本特征，也就基本上达到了要求。有时为了突出服装这个主题或根据画面的需要，甚至可以不画齐全或根本不画出面部五官，也可能成为优秀的服装效果图。

3. 表现服装与人体统一的整体美的关系

构成服装整体美的因素有很多，如：内在美、外在美、形体美、造型美、流行美、装饰美、色彩组合美等。这些因素又大都是与人体紧密相关的。服装穿着整体效果美不美，涉及到服装与人体的外形、肤色，服装与人的气质、精神面貌，服装与面料、技巧以及装饰配件、附件，包括发型、化妆等多种因素之间的关系。在这些因素中，人是主体。人体的外形和肤色是形体美，人的思想品德是内在美，人的气质、风度属于个性美，而服装与配件、附件、发型、化妆等则是外在美。

服装画在表现服装与人体的关系上能否准确地表现出两者之间和谐统一的整体美的关系。一般表现在款式与年龄的统一，款式与体型的统一、款式与人物姿态的统一，款式与人物职业的统一等。

款式与年龄的统一：指什么样的款式适合多大年龄人的穿着。

款式与体型的统一：指人物的体型与服装恰当的配合。因为不同的人体，其比例、曲线构成是不同的。

款式与人物姿态的统一：指服装与人物的风度、举止动态美的和谐。不同的服装适应于不同的动态。穿上西服就不能够画出象穿上运动衣那样做各种运动姿势，也不能画出象穿便装一样轻盈，动作随便，而是要表现出穿着西装者的庄重，文雅的气度。

款式与人物职业的统一：指通过服装来表现出人物职业的特征。如是工人、农民，还是军人或知识分子等。

4. 注意刻画服装面料的特征

服装画十分重视刻画服装面料的特点。表现服装面料的材质是为在实际生产过程中选择面料作依据。

服装画中所表现的面料材质是从质地、图案这两方面着手的。

质地方面：服装效果图在表现质地的时候，要大体反映出衣料的经纬线的组织结构变化，如隐条格、人字形、拉毛、起绒、烂花、凹凸纹等。从品种上能表现出绫、罗、绸、缎等丝织物，也能表现出各种毛织物、棉麻织物和化纤织物等织物上的特点。

图案方面：除了能够反映出衣料的条、格、点、线、面等织造图案外，还应反映出在单色面料上的花卉、虫草、几何图形等组成的装饰图案。

服装画在反映面料材质的同时，还应注重表现衣料的质地、图案与服装造型结构的有机结合，服饰与配件（鞋、帽、包、带）的搭配，服装与色彩的协调。

5. 表现的色彩具有单纯性

服装画色彩的单纯性就是指在色彩的运用上不具备鉴赏性绘画作品中的较为复杂的色彩因素和较为严谨的色彩逻辑关系。比如在看服装画所表现的色彩时，不必理解服装和人物及其各种色彩之间的相互关系，而只用服装、人物本身固有的颜色来表现。

服装画色彩的单纯性还表现在它可以不受或少受光源色、环境的影响，也不用象装饰人物画那样要以较强的条理性、装饰性手法去表现。由于服装画的色彩比较单纯，它基本上是采取写实的手法来表现。有本身的表现特点和规律。

上述五点是服装画的基本特征，概括起来说，服装画的特征是充分表达由体型、款式、色彩、材质所综合产生的和谐统一的美感，来为实际应用服务。

第二节 服装画与服装设计图

服装画是服装设计图中的一种形式，也是服装设计不可缺少的一种手段。

服装设计图主要包括效果图（即服装画）、式样图和结构造型图（即裁剪图）三种。它主要是依据服装设计不同阶段和服装设计的目的、对象、条件而划分的。

一、效果图

1. 效果图的产生

服装效果图是通过图形语言和文字语言来表达服装设计意图的一种形式，它是现代服装设计的主程序。

在设计程序中，由于设计创造过程中视觉传达的需要，即为新产品开发过程中提供可行性研究的依据，这样就产生了设计的特殊表达语言形式——服装效果图。效果图往往是新产品的预想图。它能够提供足够的判断情报。设计者把全部智慧首先凝结在图纸上然后逐步展开和深入设计。也就是说，要求效果图所要表达的内容包括：产品的新的实用功能、新的形态、新结构和新材料的应用及新的加工工艺等方面的设计内容。

2. 效果图的产生程序

效果图的产生程序可分三个阶段，即提出意象阶段，确立意象观念阶段和设计回顾与研讨阶段。

(1) 提出意象阶段。意象阶段即是草图阶段。先画意象草图。意象草图阶段是创造性思维活动的表现阶段，这一阶段的目的是对新意象作广泛的草图展开。并对新款式进行检验和分析，分析各种新功能、新结构、新形态的创造及新材料的应用等不定案综合创意过程。这是设计者智慧闪光的时刻。

(2) 确立意象观念阶段。这是绘制、制作效果图阶段。此阶段是以设计草图及设计意象中，选择最优方案进行充分深入表达的阶段，并使设计者的理想构思得到确认。

(3) 回顾和研讨阶段。这是完成效果图的最后阶段，主要是检验所设计的效果图是否可行，是否脱离了实际，是否偏离了最初的创作意图，并提出最后方案。

3. 效果图的内容

服装效果图在实际应用中除要求设计者写出服装的名称，所用的面料、辅料说明，有时在效果图的一侧还要画上服装的式样图、裁剪图、成品规格以及设计说明等，见图1—1所示。

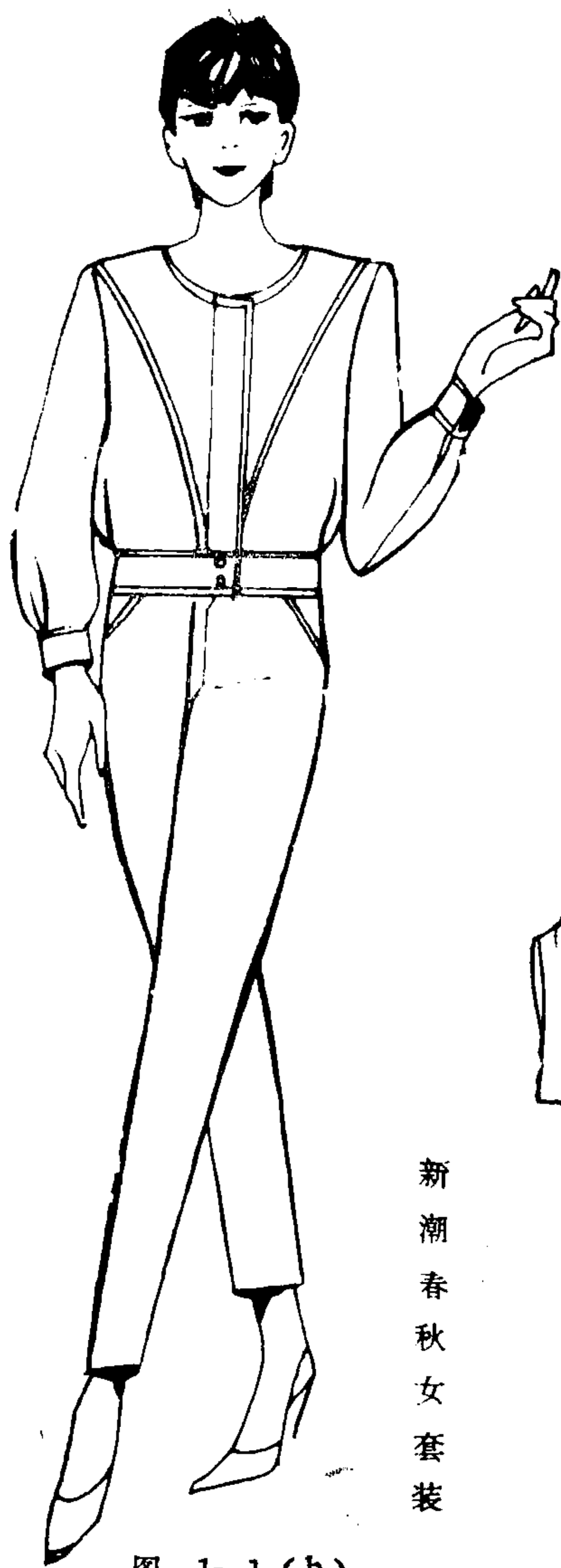
新潮春秋女套装。此款可选用女士呢、法兰绒或化纤面料。青年可采用色彩鲜艳、明快的色调，如大红、浅蓝、米色等，中年可用较深色的，如蓝、灰、驼色等。其式样新颖、潇洒，前披肩式，压一厘米宽皮条，前门襟镶皮芽子，给人高雅、庄重之感，后身大对衿，直腰身，大下摆，袖山为泡泡式，显示肩宽，具有国际流行式样的特点，领式具有民族特色。

二、式样图

式样图是指不画人体，不着色彩，仅按照服装造型的实际比例缩制绘成的服装图样。

式样图有着进一步说明效果图的作用。式样图的最大功能是能够比较准确地反映出服装款式的特征和造型结构，为制定服装生产工艺提供依据。式样图要求各部位的式样、线条及服装比例和组合关系表达清楚、要求用平面化的手法来描绘表现。线条要清晰不可模糊不清。还要求每个局部（如领、兜、装饰带袷等）与整体的比例要准确、肯定。画比例时一般应使用比例尺按一定比例绘制。式样图一般用粗线和细线来画，粗线表示服装的外型轮廓线及省、缝褶裥等。细线表示装饰线及缉线（即明线）。也有时用虚线代替细线。

有时为了全面表达设计构思，对较为复杂的款式造型还进一步画出局部图和背面图。必要时还应根据具体款式加画侧面和所需部件的特写图，在用绘图表达不清时可用

新潮春秋女套装

图 1-1 (b)

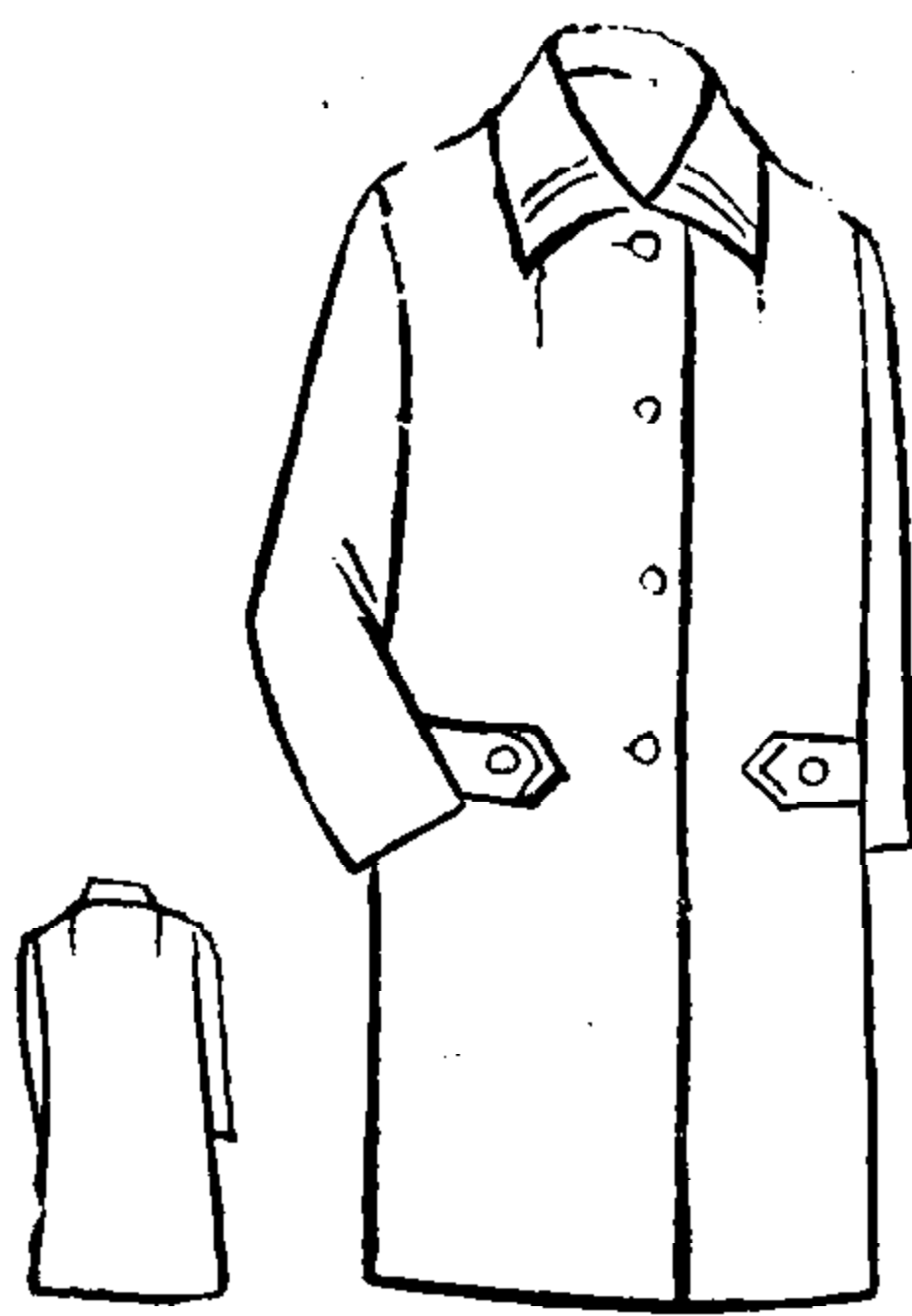

图 1-2

文字补充说明。

完整的式样图要求有产品名称、外型特点说明、制做要求说明、结构图、型号、成品规格、材料等（见图1—2）。

三、结构造型图

结构造型图即裁剪图，它是服装设计中最具体、最重要组成部分，是裁制服装的依据，剪图是依照式样图而绘制的。着力表现服装结构造型，是为服装裁剪服务的。因此，裁剪图要求详细标明各部位线条的绘制方法，计算公式以及各装饰件的尺寸位置绘制方法等（见图1—3）。裁剪图分毛粉制图和精粉制图两种。这在制图时应加以说明。

第三节 学习服装绘画的意义

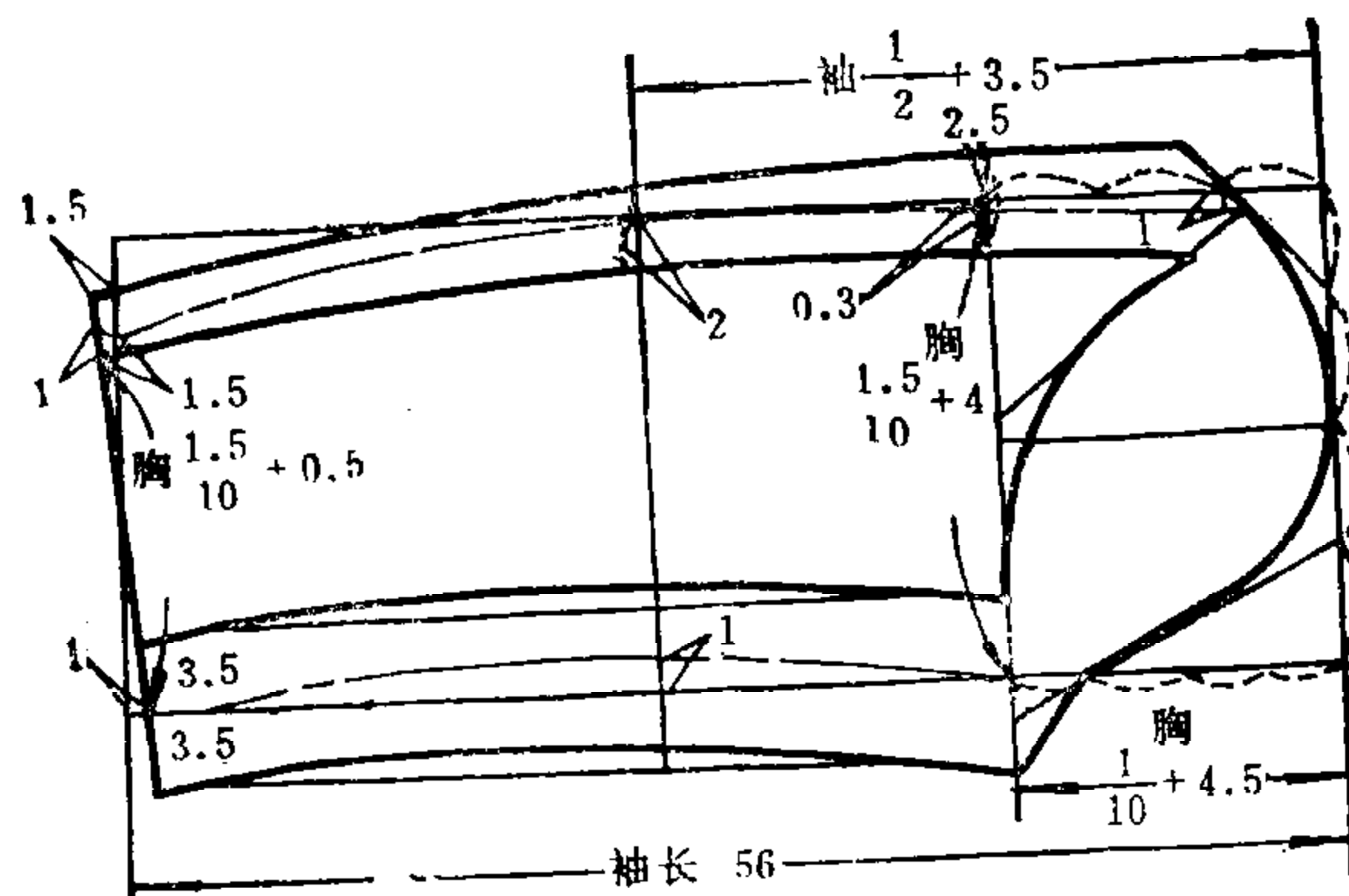
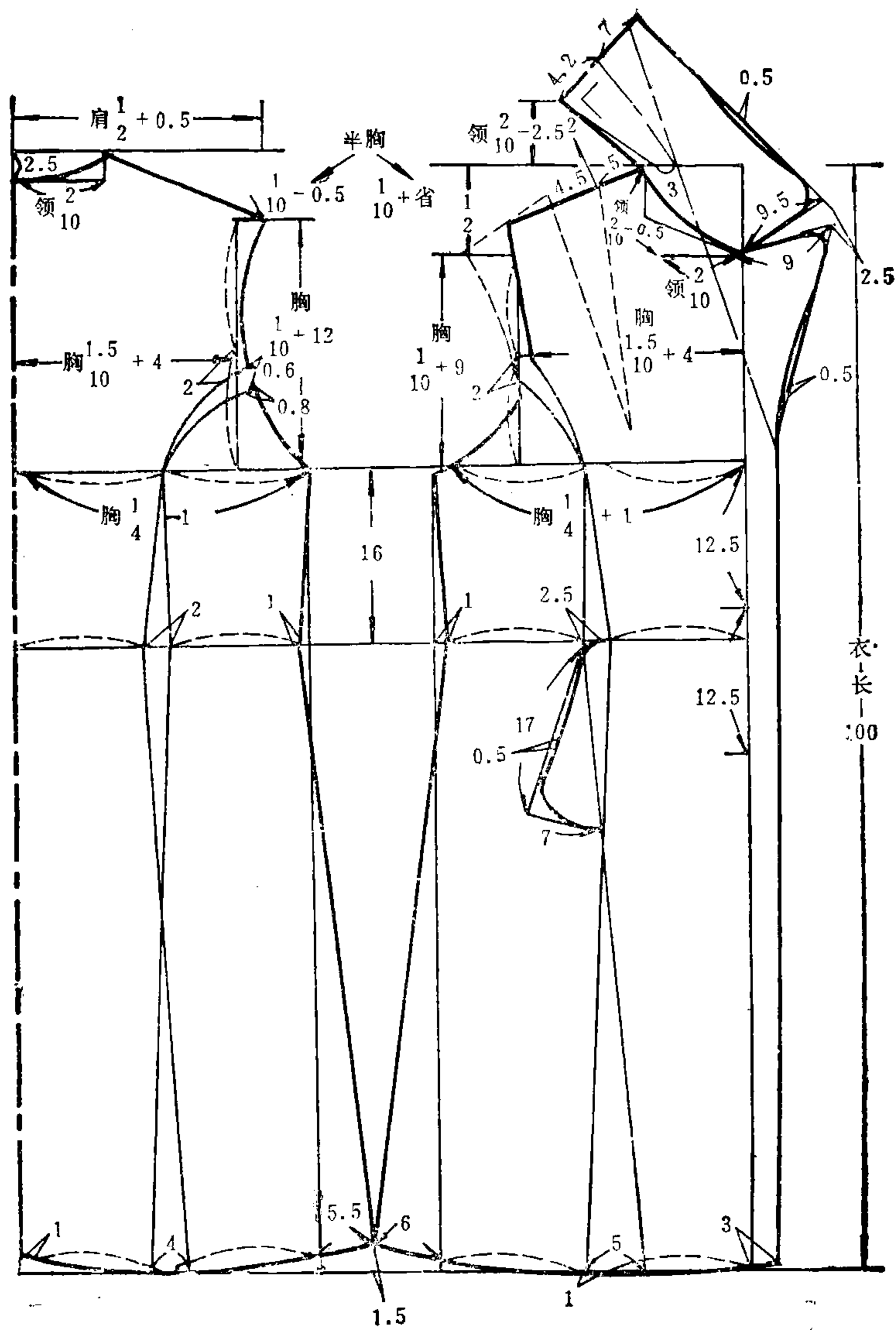
为什么服装绘画处于整个服装设计的第一阶段？为什么服装绘画在服装设计过程中运用最广、效果最好，这是因为服装绘画与服装设计、服装裁剪有着密切的关系，为了加深对服装绘画意义的理解，我们不妨先从这两方面关系入手予以阐明。

一、服装绘画与服装设计的关系

“服装设计”是以研究如何美化人体为中心的新兴学科，也是研究美学、色彩学、人体解剖学、服装造型以及心理学等实践性比较强的学科。

那么，服装画与服装设计是一种什么样的关系呢？可以说服装绘画是服装设计过程中的一个组成部分，也是服装设计的一项基本技能，同时又是服装设计重要的表现手段。

服装设计人员如果没有一定美术基础知识和造型能力，就不可能独立地进行创作设计。这是因为服装设计是由平面到立体的创造过程，它在成品之前首先要有一个纸面设

新款风衣

图 1—3

计阶段，这就需要用绘画的形式来表现。

以前在我国服装行业的设计中，绘画的表现手段只限于不着色彩，不画人体的服装款式图样，也就是式样图。随着服装行业逐步向时装化发展和服装设计水平逐年提高，服装设计的各种图就要以全新的面貌出现，服装设计图不仅要求画出人体，还要求画出色彩，来表现服装设计意图。这种服装效果图在设计过程中，能够提高设计质量和效率，避免了设计过程中的盲目性。

服装画不仅能够反映出服装款式的形象特点，还能直观地、全面地看出款式的整体比例和色彩搭配效果，以及面料花纹效果（见彩图），因此服装画具有较强的真实感。

服装画除了表现服装设计的意图外，它还是完善、补充服装设计的有效手段。设计人员可以通过服装图，对构思进行充分的研究、选择，避免在不成熟的情况下，过早地进入实施阶段。当设计人员在绘制效果图的时候，如果发现服装穿着在拟定的人物模特身上后，由于受整体效果的影响，或者受色彩组织的影响，使效果图所表现出的服装款式的审美情趣和美感不十分理想，有调整的必要时，则可在原有的服装效果图上，进行加工、完善。此外，当设计人员偶然从线条上和色彩的组织上产生新的设想和意念，想对原有设想和意念加以改造时，也可以用效果图来表现。所以说，服装画是服装设计的基础和重要过程。

二、服装画与服装裁剪的关系

服装画与服装裁剪之间有着不可分割的关系。服装效果图是服装裁剪、制作的依据。服装设计人员在描绘服装画之前，当然要懂得服装的造型结构和款式特点，要懂得服装裁剪知识。如果服装设计人员不懂得服装裁剪知识，那么画出来的服装式样，很可能既不能裁剪，也不能制作。但是，如果服装设计人员仅懂得裁剪知识，而不懂得绘画知识，即使他的裁剪技巧很高，也很难用美术语言表达自己的裁剪意图，为服装制作提供正确而形象的依据。同样不能满足服装裁制的要求。可见，一个服装设计人员，在掌握裁剪知识的同时，只有懂得绘画，才能正确表达裁剪，否则，他只能是个裁剪师，而不能成为服装设计师。

服装绘画与服装设计，服装裁剪的关系表明了服装绘画的特殊性质，它区别于其它工艺美术的创作，是一项在使用功能的前提下，将现代社会可以提供的材料和技术，创造性地应用在人体上的一种造型活动。它是将功能、物质、技术条件、造型形象诸条件融为一个和谐、完美的整体。

在这里，我们再次强调服装画要以使用功能为前提，这是由于服装画的性质是属于实用美术的范畴，它一定要为实际应用服务，即为服装设计和服装制作服务。如果服装绘画达不到适用的目的，所画出服装效果图，不能用来指导裁剪，做出成品，或做出来的成品因工艺上的不合理而无法穿着，那么，画得再美，也没有什么实用价值。

由此可见，学习服装画，正确掌握服装画的基本规律和特点，对一个服装工作者来说，具有重大的现实意义：第一，它有利于人们以生动、和谐、完美的服装形象，表达自己的设计思想；第二，它有利于人们正确、具体地表达自己的裁剪要求，为服装制作提供准确的依据；第三，它有利于人们以形象手段，表达自己的审美观念、陶冶审美情

操。总之，是服装工作者不可缺少的一项基本功。

第四节 服装绘画的学习方法

服装绘画不同于其它绘画艺术形式，它要求作者努力掌握好服装绘画的基本规律。

要想掌握一定的服装绘画基础知识和造型能力，首先要从扎实的基础训练开始。服装绘画的基础包括素描、人体解剖、透视、色彩、图案、国画等。这些都需要结合专业进行学习，做到有重点、有选择、有区别。

素描课中以线的描绘和短期作业为主，注意人体结构和服装模特基本姿势的研究，这是造型的基本功训练；学习色彩时要和服装的专业特点联系起来；进而学习服饰图案，服装配色，并适当作一些写生色彩的练习。

人体画是服装绘画的重点，也是服装绘画的特征。人体比例，结构掌握如何，是画好服装画的基本条件。

画人体是比较复杂的，它不仅要求画出人体的各个比例关系和结构特征，还要求表现出人物动态的准确性和优美感。此外，还要表现出人物的形象特征来，如，是男、是女；是老，是幼；是工人、农民，还是知识分子等等。服装绘画对于人物画的要求虽然不象搞绘画创作那样，用各种绘画手段深入地表现寓意深刻的艺术形象，但同样需要作者掌握人体的基本知识。

学习好服装绘画，主要要掌握好以下几点：

（1）要能准确地画出人体的基本比例。这是学习服装绘画初步需要解决的问题。它是画好服装画的基础。

（2）要了解、熟悉人体的形体结构和解剖结构，这将有助于提高对人物形态的理解能力和表现能力。

（3）要学会区别表现男、女、老、幼的形象特征和形体特征，要懂得它们之间的差别所在。它是学习服装绘画艺术的基本技能之一。

（4）要了解人体与服装造型的关系。服装绘画的主要内容是表现、强调服装造型的，而服装造型的设计又是以人体的生长形态及其运动为依据的。

（5）要努力学习好服装绘画的各种表现技法，例如，衣纹的处理，衣料质感的表现，色彩的描绘等等。总之，服装的表现方法是服装绘画的生命。

一个初学服装绘画的人，怎样才能达到上述要求呢？采用哪一种方法学习比较好呢？实践告诉我们，在初学阶段可以先学会用单线描绘人体与服装，因为单线描画是服装绘画的基础，同时又是比较简单易学的描绘方法。

单线描绘，表现力是很强的。比如，它能很好地区别表现不同面料质地的服装。在描绘丝绸之类比较轻薄柔软的服装时，笔道就比较纤细、圆滑，皱纹就要多一些，这样显得轻飘。在描绘大衣、西服等毛呢之类比较粗厚的服装时，笔道就挺拔、粗壮有力一些。

在学会了用单线表现服装、人物以后，就可以用色彩等其它手法去进一步的描绘表现了。

为了尽快掌握服装绘画的表现能力和人体知识,在没有条件参加对真人体模特写生活动的时候,可以参照已经出版的或别人较好的服装画进行临摹练习。

临和摹是初学绘画的两种学习方法。

一、临

临是指对别人的优秀作品,经过自己仔细观察、理解,并探索其技法要领和表现规律,然后按照原作画法,以纸笔仿照原样画出来,力求精确、逼真。要再现出原作的艺术风采和形神效果。

临又分对临和背临。

1. 对临

对临就是上面所说的照着原作画。对临时应先临比较简单容易的,然后再临复杂和难度较大的。

2. 背临

在经过对临练习以后,就可以采用背临的方法。所谓背临的方法,就是在下笔之前,先认真地分析原作,对其主题表现、布局安排、用笔技巧等方面加深理解,然后,凭记忆默画出原作的风貌,并尽量做到准确无误。采用背临方法,可以增强画者的形象记忆力,加深对各种表现技法的领会,丰富头脑中的艺术形象,有利于消化、理解和掌握各种表现技法和经验。

二、摹

摹又称拓、印或描。摹画的方法就是在所选择好的优秀作品上,蒙上一张拷贝纸或透明纸,然后用笔顺着原作在纸上透出来的形象描绘下来。这种摹画的方法,主要是为了帮助初学者加深对服装绘画的认识和理解,帮助掌握笔法要领,同时还有训练笔力、熟悉作画步骤等作用。摹画是为临画阶段做准备的,因此,不能把摹画消极地理解为象描制绣花图样那样,只有在透出来的形象轮廓上描一遍就算完成任务,而是应该在摹的过程中理解、消化。要在先求形似的基础上进一步再求神似。

不论是采用临的方法或摹的手段,都要求眼、脑、手并用,在画之前要对示范画进行深入细致的观察、领会其艺术效果,找出优点的所在,揣摩原作的表现方法,做到心中有数,然后再下笔,不能一见范画,就不加思索,草率动笔。

学习服装绘画,必须按照由简到繁,由浅入深,循序渐进的原则,应该做到手勤、眼勤、脑勤,在练习的时候还要做到有耐心、恒心和毅力。如果一遍不好,再反复多次练习,经过刻苦锻炼,直到融会贯通,得心应手。

本教材是把素描、色彩的写生部分放在课余时间进行,而着重点是服装人物的基本画法和服装效果图的画法。

第五节 服装绘画的用具及其使用方法

在学习服装绘画之前,还要很好地了解服装绘画所需各种用具的性能及其使用方