

全国高职高专教育“十一五”规划教材

教育部高等学校高职高专
服装纺织类专业教学指导委员会推荐教材

服装画技法

王东辉 / 主 编

魏秋菊 谢秀红 / 副主编

高等教育出版社
Higher Education Press

全国高职高专教育“十一五”规划教材
教育部高等学校高职高专服装纺织类专业
教学指导委员会推荐教材

服装画技法

Fuzhuanghua Jifa

王东辉 主编

魏秋菊 谢秀红 副主编

高等教育出版社·北京

HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书是全国高职高专教育“十一五”规划教材,也是教育部高等学校高职高专服装纺织类专业教学指导委员会推荐教材。

本书为适应我国纺织服装行业需求和高等职业教育教学改革而编写。全书共五章,包括服装画与人体结构、服装画的基本表现、服装款式图表现、服装画的整体表现和优秀作品赏析。本书注重实践,从绘制服装画所需要的技能出发,对不同类型的服装所需要的绘画方法进行了讲解,其中包含了大量的图例和绘制步骤,能帮助读者在较短的时间内掌握服装效果图、服装款式图的表现要领,对初学者和从事设计工作的人员有很好的指导意义。

本书可作为服装专业培养高等应用型、技能型人才的教学用书,也可作为社会从业人士的业务参考书及培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

服装画技法 / 王东辉主编. —北京: 高等教育出版社, 2010.5

ISBN 978-7-04-029247-3

I. ①服… II. ①王… III. ①服装—绘画—技法(美术)—高等学校: 技术学校—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 047224 号

策划编辑 叶 波 责任编辑 周素静 封面设计 张雨微
版式设计 王艳红 责任校对 王 雨 责任印制 陈伟光

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	咨询电话	400-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	中青印刷厂		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787 × 1092 1/16	版 次	2010 年 5 月第 1 版
印 张	7	印 次	2010 年 5 月第 1 次印刷
字 数	140 000	定 价	21.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 29247-00

全国高职高专教育“十一五”规划教材
教育部高等学校高职高专服装纺织类专业
教学指导委员会推荐教材

编审委员会

主 任：周 胜

副 主 任：唐宇冰

执行副主任：顾韵芬

委 员（按姓氏笔画为序）：

王 珉 刘让同 毕松梅 吴 俊 陈晓东

周 宇 范树林 范雪荣 施 凯 柳金发

赵展谊 徐 东 徐晓红 傅菊芬 潘福奎

秘 书 长：褚 结

副 秘 书 长：肖 峡

前 言

服装画表现技法在服装设计专业整个教学过程中起着重要作用,服装设计从构思、收集资料、指导生产到产品的宣传、推广都离不开服装画。它是作为合格的服装设计师应具备的基本素质之一。

服装画不仅仅是一种绘画形式,更重要的是要指导实际工作。它是服装设计师表述设计思路的语言,是用来指导生产的标准。服装画包括设计草图、平面款式图和服装效果图。其中,平面款式图和服装效果图是学生毕业以后从事服装设计工作必须掌握的,也是本书的重点。本书区别于以往服装画表现技法的重要特点是注重服装画在实际工作中的应用和表现,并且按服装企业切实的设计需要进行技法表达。以往服装画表现技法方面的书大多围绕如何画好服装效果图展开,忽视企业实际工作中与之相配套的设计草图、平面款式图、工艺说明,而这三方面恰恰是服装设计师在实际工作中经常用的表现形式。

根据笔者几年来从事高职手绘服装画技法教学及社会实践工作的亲身感受,针对高职“以培养具有综合素质的应用型人才为准则”这一教学要求,本书总结出了一套简便、易学、实用的手绘服装画表现技法。

需要说明的是,本书介绍的内容同以往服装画表现技法不同。以往有关服装效果图的教材大多注重画面的艺术性,而不注重画出来的款式能否投入生产、能否有市场(实用性),本书则力图改变这一教学与实践相脱节的现象,所述内容都以实践工作中的公司设计图为依据,设计草图、效果图、款式图等每一部分都充分体现本书的市场实用价值,具有教学上的实用性,为学生实习提供充分的实践指导。例如在服装画的整体表现一章中,本书重在强调服装穿在人体上的效果,注重色彩和款式的合理性,而不单是以往教材中所强调的以画好人物为主而忽略它在实践工作中指导生产的作用。对平面结构图表现部分的强调也是本书的一个重要特点。一个设计师能否掌握这一技能直接影响到其对结构的理解,只有对结构充分理解而展开设计的平面结构图,才能使打板师制订出正确的板型,没有正确的服装平面结构图就无法指导生产。所以,掌握平面结构图是设计师必备的能力,这是以往服装效果图表现技法书所欠缺的内容,同时也是本书重视市场实践性的重要体现。有关平面款式图(服装平面展开图)的部分指出平面款式图的作用,是为了让设计图更好地投入生产,指明了结构、工艺制作课的重要性,能够改变学生以往轻视工艺、结构课的错误态度。此外,本书在介绍具体服装画绘制技法的同时还对面料、图案及特殊工艺的表现作了介绍,引导学生在设计中将面料、纹理、材料性能等因素与服装结构、制作工艺结合起来考虑。

综上所述,本书力求在满足高职教学需要的同时,还能够适应不同层次学习服装设计的读者,爱好服装设计的读者能够通过本书快速掌握服装设计实践工作表现内容和设计程序,能够比较轻松地上岗就业。

由于服装业及服装教育领域发展迅速,编者的水平有限,书中疏漏和不尽如人意之处在所难免,希望专家、同行和读者批评指正。

编 者

2010年2月

目 录

绪论	1
第一章 服装画与人体结构	9
第一节 人体比例	9
第二节 人体动态	21
第二章 服装画表现基础	25
第一节 工具和材料	25
第二节 绘制步骤	30
第三节 线的表现	34
第四节 材质的表现	39
第三章 服装款式图表现	46
第一节 款式图的功能与要求	46
第二节 款式图的整体表现	52
第三节 款式图的局部剖析	59
第四章 服装画的整体表现	68
第一节 运动与休闲装表现	69
第二节 职业装表现	75
第三节 时装表现	77
第四节 礼服表现	79
第五节 系列装表现	84
第五章 优秀作品赏析	88
参考文献	105

绪论

一、服装画的概念

（一）服装画

服装画是指以服装为基本表现内容的绘画。严格地说，并非所有着装的人物画都是服装画，它可以分为服装设计图和服装插图、广告画两大类型。服装设计图包括服装设计草图、服装设计效果图、服装平面款式图以及服装结构设计图，主要用于指导服装生产或服装产品资料存档；服装插图或服装广告画多用于交流、推广、宣传等商业促销中。而在实际的教学和应用过程中，我们所说的“服装画”就是指服装设计图。

（二）服装设计图

服装设计图是指服装设计师使用必要的绘画工具，将头脑中对服装的设计意图用图画的方式具体表现于纸上的说明。一套完整的服装设计图包括设计效果图、设计款式图以及结构图。

（三）服装设计草图

服装设计草图指设计师以迅速记录的方式表现其设计灵感，是设计者表达意念、思考问题、捕捉灵感的直接而生动的手段。有时我们也借用这个概念表述设计师收集服装资料时纯粹的记录性速写（图1）。

（四）服装设计效果图

服装设计效果图是指设计者通过对服装色彩、造型、质感以及人物着装姿态的绘制和艺术表现来体现服装设计构思的画面形式。一般此类服装画风格较写实，比例可以适度夸张，以便客户更好地了解设计师的设计意图并提出修改意见（图2）。

（五）服装平面款式图

服装平面款式图即服装平面展开图，是按服装造型的实际比例绘制而成的服装图像。款式图可准确反映服装款式的特征、造型结构及细节，因而在服装生产中使用广泛。服装平面款式图大多不施色彩，而以线条勾勒的方式表现，图旁多附面料实样（图3）。

（六）服装结构图

服装结构图又称服装裁剪图或纸样，它是将服装的立体形态以平

图1 服装效果图

图2 学生张妍作品

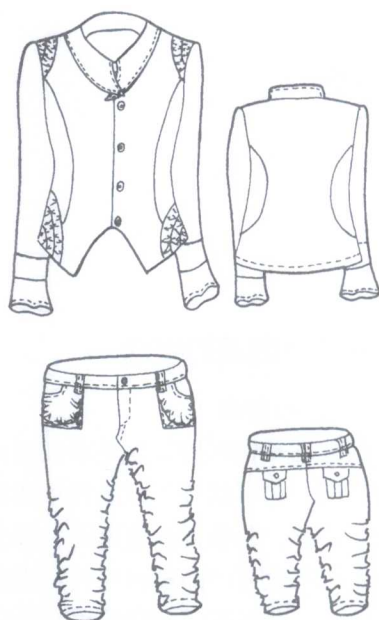

图3 服装平面款式图

面结构的形式表现出来,是确保设计意图得以实现的重要组成部分。结构设计图的绘制应科学、合理、精确、规范(图4)。

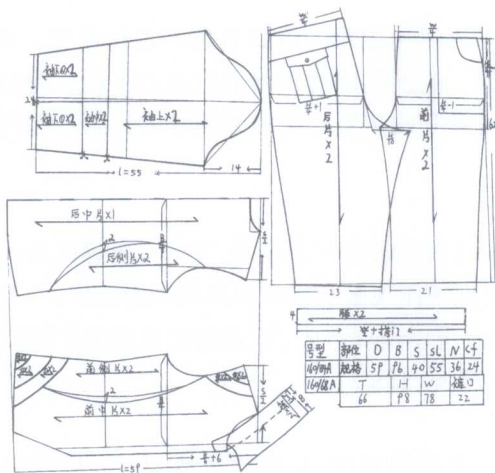

图4 服装结构图

(七) 服装插画

服装插画指时装杂志、时装公司为了追求杂志、样本等的艺术效果以及达到渲染和衬托服装产品及设计的目的,而委托设计师或专业时装画家所绘制的时装画。该类型的服装画强调画面的艺术处理,具有较强的艺术观赏性(图5)。

（八）服装广告画

服装广告画指时装杂志、时装公司用于广告宣传目的的时装画。通常由专业时装画家绘制，强调在忠于设计技术性的基础上，尽可能地发挥其艺术表现力，具有较强的视觉冲击力（图6）。

图5 服装插画

图6 服装广告画

二、服装画发展简史

（一）服装绘画的初始阶段

17世纪下半叶，在法国出现了服装画的早期形式——服装版画（图7），这是一种用以传播服饰文化和新潮款式的服装样式画。它强调欢聚的场面，豪华、洁净的背景空间，针对人们穿戴的服饰做细致周到的描绘，人物通常被安置在画面中央。在19世纪末20世纪初，由于新的艺术形式的出现服装版画开始衰退。

（二）服装绘画的黄金时期

服装绘画的黄金时期是19世纪末20世纪初和1930—1939年这两个阶段。当时摄影尚未冲击绘画市场，画家们可以在大型杂志上施展才华，广告商也借助绘画作品来宣传和推销商品。20世纪30年代前的时装画很注重艺术化的表现，强调画面的艺术风格，严谨而客观地表现服装，并常常在人物的着装和姿态以外衬托以简洁而富于装饰性的自然或生活场景，多采用线条勾勒、水彩描绘，其色调明快、表现细腻、风格工整。同时，20世纪前期的时装绘画还受到现代绘画艺术的影响，出现了“立体派”等

的表现风格。值得一提的是,中国的时装绘画开始于20世纪初,并且发展迅速。在当时的《良友画报》、《北洋画报》等一些报纸杂志上都刊登有时装绘画作品和插图。一些著名的画家加入了服装绘画的队伍,如叶浅予先生就是一个突出的代表性人物。另外,出现了以表现时尚生活美女形象为主题的色粉画,画风细腻柔和,多以年历月份牌的形式发表,其流行面广,影响力大(图8)。

图7 服装版画

图8 中国20世纪初服装画作品

(三) 服装绘画的今天

较之早期服装绘画的高度写实,今天的服装画更多地强调艺术表现,风格多样。大批院校毕业的学生经过专业化服装绘画的训练,为服装画的兴盛和发展注入了新的活力,特别是计算机绘画开辟了时装绘画新的空间。不可否认,服装绘画不断地遭到来自时装摄影的猛烈冲击,但时装摄影不可能代替服装绘画,两者相辅相成,彼此互补。而今,服装绘画特别是服装插画存在的意义已远远超出纯粹的商业插图和设计效果图。新时代的时装画家们一直在努力进行创造性的视觉体验,服装绘画正以独特、自由、个性化的艺术魅力滋润着人们审美的眼睛(图9)。

三、著名服装画家

托尼·威拉蒙岱

是当今国际服装画界令人瞩目的画家,其画风粗犷、强劲,富有力度,表现的女性形象豪放、冷傲,线条充满激情,传达出时代的节奏感(图10)。

安东尼奥·卢帕斯

20世纪60年代初开始活跃于纽约的时装画家,作品常见于当时的时装店和时装杂志中。画风多变,时而粗犷,时而具有装饰味,时而又激情洋溢,但人物基本结构严谨准确,显示出扎实的写实功底(图11)。

图9 引自天意杯效果图大赛

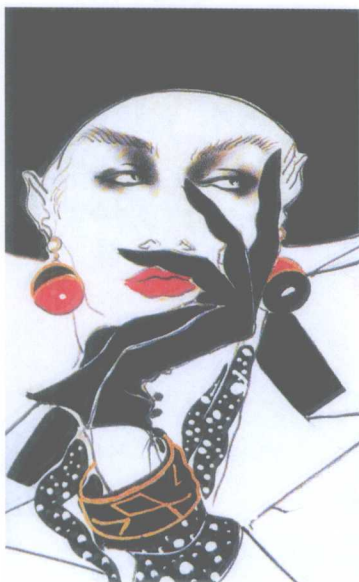

图10 托尼·威拉蒙岱

图11 安东尼奥·卢帕斯

图12 史蒂文·史迪波尔曼

史蒂文·史迪波尔曼

美国服装画家，风格豪放，线条苍劲有力，人物骨感（图12）。

肯尼斯·波尔·布莱克

美国服装画家，风格简洁、笔触潇洒，人物体态优美（图13）。

罗伯特·汤

美国近代具有代表性的服装画家之一，擅长钢笔表现，线条丰富、变化，人物体态修长，形象冷静。

史蒂文·梅森

美国服装画家，画风受马蒂斯影响，轻松自如，富有生活情趣。

本·莫里斯

美国很有代表性的服装画家之一，风格独特，线条粗细有别，极其简洁（图14）。

亨利·马歇瓦雷尼

法国服装画家，画风似莫迪里阿尼，人物简练，线条优美流畅。

芬妮·丹特

当代法国最具实力的女服装画家，线条简练，能准确地表达出20世纪六七十年代的时髦形象（图15）。

图13 肯尼斯·波尔·布莱克

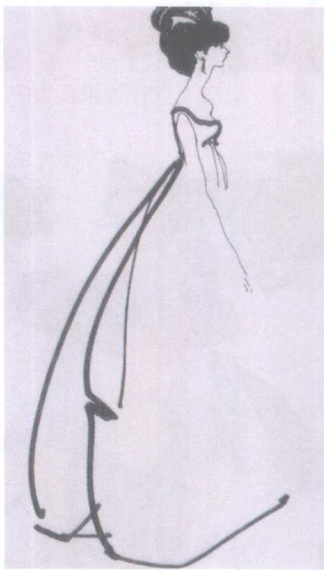

图14 本·莫里斯

图15 芬妮·丹特

费朗索瓦·贝儿索德

擅长将版画风格移入服装插画中，作品别开生面，感染力强。

詹尼·克尔

强调画面的平衡处理，整体的气氛与感觉，色彩华丽，具有现代装饰效果。

杰森·布鲁克斯

当代杰出的服装画家，他的风格已成为欧美时尚杂志插图的主流风格。作品色彩明快，格调优雅，洋溢着现代都市时尚、富足的中产阶级气息和浓重的商业味道（图16）。

鲁本·托利多

当代最具影响力的服装画家之一，擅长用轻松自然的水彩和线条来表现时装，将

图 16 杰森·布鲁克斯

其智慧与前瞻性融入时装画中，充满了隐喻（图 17）。

格拉汉姆·伦斯威特

其服装画的风格是近年来街头文化的典型代表，作品线条简洁流畅，色调低沉淡雅，常选用街头青年为主题人物形象，画面或辅以涂鸦字体，或衬以城市建筑背景，带有强烈的街头风格（图 18）。

安加·克罗恩可

当代非常具有代表性的女服装画家，她的画作简洁流畅、格调高雅，画中人物多以剪影形式或拉长比例的变形手法表现，具有强烈的装饰意味和时尚感（图 19）。

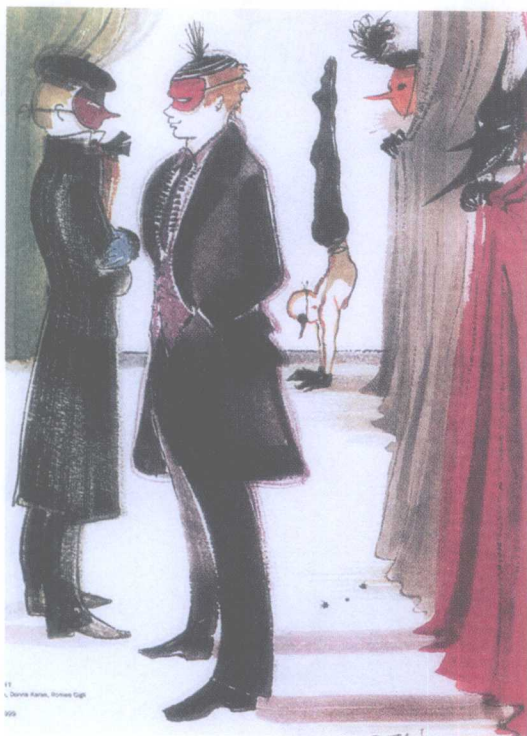

图 17 鲁本·托利多

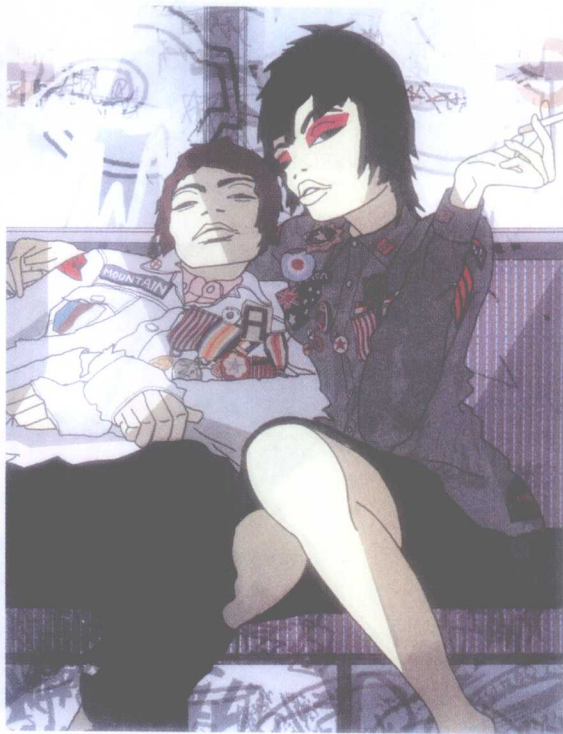

图 18 格拉汉姆·伦斯威特

熊谷小次郎

日本著名服装画家，画风细腻、优美（图20）。

矢岛功

日本著名服装画家，作品追求浪漫情调，线条圆润、流畅，色彩鲜亮、明快，富有生气（图21）。

萧本龙

中国台湾著名服装画家，擅长表现女性柔美的曲线和柔滑的皮肤，具有清新的写实风格。

图19 安加·克罗恩可

图20 熊谷小次郎

图21 矢岛功

第一章

服装画与人体结构

学习目标

知识目标

- 了解人体比例基本表现形式
- 掌握人体基本比例
- 了解人体动态的变化规律
- 掌握不同动态人体着装的表现形式

能力目标

- 能够绘制简单的服装人体比例图
- 了解人体的结构
- 能够在绘制服装效果图工作中运用基本人体比例

开章语

服装人体是服装画的基础和载体，它有别于纯绘画艺术中的写实人体，是在写实人体的基础上经过夸张、提炼和概括，以8头半身长为标准的人体。服装人体的美是以修长、优美为主要特征，更大程度上契合了人们对人体美的需要。在这一章中，我们将着重讲解服装人体各局部的表现，以及服装人体姿态、比例、造型和训练方法。

第一节 人体比例

一、人体结构知识

人体由头部（脑颅、面颅），躯干部（颈、胸、腰、腹背），上肢（肩、上臂、前臂、腕、手），下肢（髋部、大腿、膝、小腿、踝关节、足）四部分组成。

1. 人体的骨骼关系。人体共有206块骨骼组成，画服装画时不需要记住全部的骨骼，只需了解基本框架以及关节位置，就可以描绘出一张服装人体画。人体的骨骼有：

①脊椎骨，是人的中轴，从正面看是一条垂直线，从侧面看有四段弯曲。②胸廓，呈现上狭下阔的卵圆形，前是胸骨，后是胸椎，左右各有12根肋骨，圈成一个整体。③上肢骨骼，由锁骨、肩胛骨、尺骨、桡骨、腕骨、掌骨和指骨组成，上臂和前臂中间有肘关节。④下肢骨骼，由髌骨、股骨、髌骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨组成，大腿和小腿中间是膝关节。

2. 人体的肌肉关系。人体的肌肉同样也由许多块组成，对于我们来讲也只需记住几组主要的肌肉群。

(1) 颈部：左右两块对称的肌肉，称为胸锁乳突肌，2/3 见于颈前，从耳根部出发到锁骨内侧 1/3 处。

(2) 胸部：胸大肌起于胸部上方，左右对称。女性乳房部位于胸大肌上方以下处。

(3) 上肢部：上臂有三角肌、肱二头肌、肱三头肌，前臂有前臂伸肌群和前臂屈肌群。

(4) 下肢部：大腿有股内侧肌群、股内头肌和缝匠肌，小腿有胫骨前肌、腓肠肌等。

二、服装画人体局部的画法

1. 头部与颈部的画法。从水平角度看，人头部的姿势可分为三种基本类型，即正面、侧面和半侧面。

(1) 正面的画法（图 1-1）：

① 画一个长方形，长宽比例为 5 : 3，上下分为四等分，依次标上 1，2，3，4，5，在长方形宽度中央画一条垂直线，左右对称。

② 在长方形内画一个上圆下尖的蛋形，作为脸的基本形，最宽点在 2~3 线之间。

③ 眼睛在第三条线略偏下一点，眼睛的长度为脸宽的 1/5，眼睛的宽度为眼长的 1/2 左右，两眼之间为一只眼睛的距离。眉毛的位置在上眼皮一只眼宽的距离，弧度略向左右上方。眉梢点、外眼角点和鼻翼点三点连成一线，与水平线夹角为 45° 角。

④ 鼻子在正中的位置，左右对称，鼻底线在第 4 条线处，鼻翼宽略小于一只眼睛的长度。

⑤ 4~5 线是人中、嘴、下颚部分，4~5 线的 1/2 处是下嘴唇的位置，1/3 处是上下嘴唇的中线即开口线，上嘴唇略小于下嘴唇，嘴的长度为两眼球内侧之间的距离。

⑥ 两耳位于 3~4 线之间。

⑦ 下颚在第 5 线处。

⑧ 发际线在第 2 线处，在与眉梢垂直处转折。

⑨ 颈部宽度为头宽的 1/2，上部较下部略细，左右对称。

⑩ 根据脸部的结构关系修整脸型，完善整体形象。

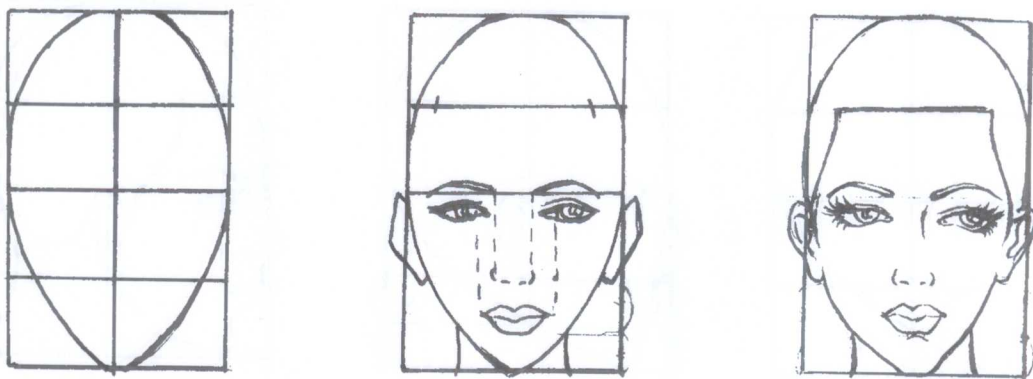

图 1-1 正面五官

(2) 正侧面的画法 (图 1-2):

① 画一个长宽比为 4 : 5 的长方形, 与正面画法一样, 画出中线, 上下分为四等分, 依次标上 1, 2, 3, 4, 5。

② 头顶部在长方形的 1/2 处, 下颚部位在第 5 线前一半的 1/3 处, 画一卵圆形。面部线条较平缓, 后脑部较圆, 在第 3 线处相交。

③ 第 3 线为额与眉弓的转折处, 眉毛长度比正面略短, 弧度较大, 眼睛在第 3 线之下, 呈三角形。

④ 鼻子在第 3~4 线之间, 斜出框外。鼻梁转折点不能低于眼睛的中间水平线。鼻头的位置在第 4 线略偏上, 转折到脸部外轮廓的地方 (第 4 线), 鼻翼的宽度以内眼角垂直线为基础点。

⑤ 在第 4~5 线之间的 1/2 处是下嘴唇的位置, 1/3 处是嘴唇中线的位置, 上嘴唇比下嘴唇略薄, 嘴角的位置以眼球内侧点为基点, 作垂直线。从鼻底位置作一条向外的短弧线至上嘴唇是人中, 上、下嘴唇一般在脸外轮廓线之外, 下嘴唇以下向内收, 角度在 45 度左右, 下颌向外凸, 凸出部分大小与内收部分基本相仿。

⑥ 耳朵位于 3~4 线之间, 在头宽的 1/2 处。

⑦ 发际在第 2 线处。

⑧ 颈部宽度为头宽的 1/2。

⑨ 注意脸部结构关系, 完善脸型整体形象。

(3) 半侧面的画法 (图 1-3):

① 画一个长宽比为 5 : 3.5 的长方形, 中线左右各平分 4 格, 依次标上 1, 2, 3, 4, 5 画出一个上圆下尖的蛋形。

② 画一条偏向一侧的表现面部中心的虚线, 发际线、眉、眼、鼻、嘴、耳的比例与正面头部相同。