

顾问 林家阳

服装设计表现

窦珂 著

中国美术学院推荐教材

THE FIRST CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

THE SECOND
CHAPTER
TEACHING
PROCESS

THE THIRD CHAPTER
PROJECT
EXTENSION

THE FOURTH
CHAPTER
WORKS
APPRECIATION

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计表现 / 窦珂著. —杭州: 浙江人民美术出版社,
2010.1

新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材
ISBN 978-7-5340-2657-7

I. 服… II. 窦… III. 服装—设计—高等学校: 技术学
校—教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第004938号

顾 问 林家阳
主 编 赵 燕 叶国丰

编审委员会名单: (按姓氏笔画排序)

丰明高	方东傅	王明道	王 敏	王文华	王振华	王效杰	冯颀军	叶 桦	申明远
刘境奇	向 东	孙超红	朱云岳	吴耀华	宋连凯	张 勇	张 鸿	李 克	李 欣
李文跃	杜 莉	芮顺淦	陈海涵	陈 新	陈民新	陈鸿俊	周保平	姚 强	柳国庆
胡成明	赵志君	夏克梁	徐 进	徐 江	许淑燕	顾明智	曹勇志	黄春波	彭 亮
焦合金	童铎彬	谢昌祥	虞建中	寥 军	潘 沁	戴 红			

作 者 窦 珂
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 勤
责任印制 陈柏荣

新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材

服装设计表现

出 品 人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路347号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州开源数码设备有限公司
印 刷 杭州下城教育印刷有限公司
开 本 889×1194 1/16
印 张 9.25
版 次 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-2657-7
定 价 48.00元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

顾问 林家阳

服装设计表现

窦珂 著

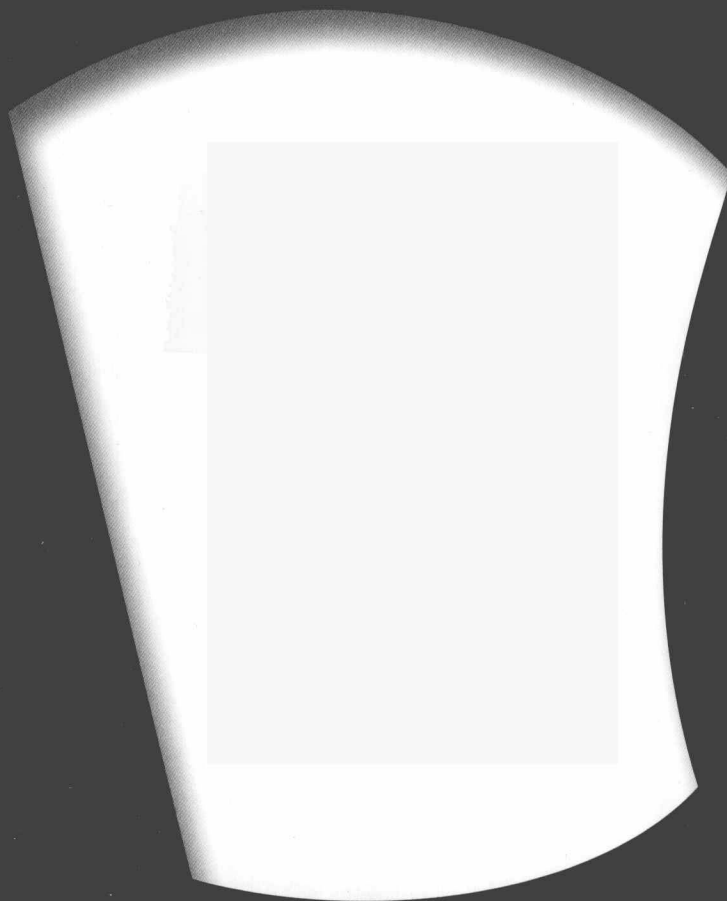
THE FIRST CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

THE SECOND
CHAPTER
TEACHING
PROCESS

THE THIRD CHAPTER
PROJECT
EXTENSION

THE FOURTH
CHAPTER
WORKS
APPRECIATION

中国美术学院
推荐教材

浙江人民美术出版社

序言

早在2006年11月16日，国家教育部为了进一步落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》指示精神，发布了《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的16号文件，其核心内容涉及到了提高职业教育质量的重要性和紧迫性；强化职业道德，明确培养目标；以就业为导向，服务区域经济；大力推行工学结合，突出实践能力培养；校企合作，加强实训；加强课程建设的改革力度，增强学生的职业技术能力等等。文件所涉及到的问题既是高职教育存在的不足，也是今后高职教育发展的方向，为我们如何提高教学质量、做好教材建设提供了理论依据。

2009年6月，温家宝总理在国家科教领导小组会议上作了“百年大计，教育为本”的主题性讲话。他在报告中指出：国家要把职业教育放在重要的位置上，职业教育的根本目的是让人学会技能和本领，从而能够就业，能够生存，能够为社会服务。

德国人用设计和制造振兴了一个国家的经济；法国人和意大利人用时尚设计观念塑造了创新型国家的形象；日本人和韩国人也用他们的设计智慧实现了文化创意振兴国家经济的夙愿。同样，设计对于中国的国民经济发展也将起着非常重要的作用，只有重视设计，我们产品的自身价值才能得以提高，才能实现从“中国制造”到“中国创造”的根本性改变。

高职教育质量的优劣会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所高职高专院校中，就有700余所开设了艺术设计类专业，它已成为继电子信息类、制造类后的大类型专业之一。可见其数量将会对全国市场的辐射起到非常重要的作用，但这些专业普遍都是近十年内创办的，办学历史短，严重缺乏教学经验，在教学理念、专业建设、课程设置、教材建设和师资队伍建设等方面都存在着很多明显的问题。这次出版的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》正是为了解决这些问题，弥补存在的不足。本系列教材由设计理论、设计基础、专业课程三大部分的六项内容组成，浙江人民美术出版社特别注重教材设计的特点：在内容方面，强调在应用型教学的基础上，用创造性教学的理念统领教材编写的全过程，并注意做到章、节、点各层次的可操作性和可执行性，淡化传统美术院校所讲究的“美术技能功底”，并建立了一个艺术类专业学生和非艺术类专业学生教学的共享平台，使教材在更大层面上得以应用和推广。

以下设计原则构成了本教材的三大特色：

1. 整体的原则——将理论基础、专业基础、专业课程统一到为市场培养有用的设计人才目标上来。理论将是对实践的总结；专业基础不仅为专业服务，同时也是为社会需求服务；专业课程应讲究时效作用而不是虚拟。教材内容还要讲究整体性、完整性和全面性。

2. 时效的原则——分析时代背景下的人文观和技术发展观。时代在发展，人们的生活观、欣赏观、消费观发生了很大的变化，因此要求我们未来的设计师应站在市场的角度进行观察，同时也在一个新的时间点上进行思考；21世纪是数字媒体时代，设计企业对高等职业设计人才的知识结构和技术含量提出了新的要求。编写教材时要用新观念拓展新教材，用市场的观念引导今天的高职艺术设计学生。

3. 能用的原则——重视工学结合，理论与实践结合，将知识融入课程，将课题与实际需求相结合，让学生在实训中积累知识。因此，要求每一本教材的编写老师首先是一个职业操作能手，同时他们又具备相当的专业理论水平。

为了确保本教材的权威性，浙江人民美术出版社组织了一批具有影响力的专家、教授、一线设计师和有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写人员。我相信，以他们所具备的教学能力、对中国艺术设计教育的热爱和社会责任感，他们所编写的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》的出版将使我们实现对21世纪的中国高等职业教育的改革愿望。

林家阳

2009年11月于上海

目
录
CATALOG

第一章 课程概述

8/	一、培养目标
8/	二、教学模式
9/	三、教学的重点与难点
9/	四、课程设置与课时分配

第二章 教学流程

一、教学流程图	/14
二、服装效果技法的概念与分类	/14
三、时装画的历史和流派	/28
四、基础知识与准备	/48
(一) 常用工具与材料	/48
(二) 时装画的表现方法	/51
(三) 人体比例	/66
(四) 衣着表现	/82

第三章 课题详解

课题1：以设计图为蓝本的画法	/90
课题2：以时装照片为蓝本的画法	/92
课题3：不同面料质地的表现方法	/96
课题4：面料花纹图案印表现方法	/112
课题5：饰品的表现方法	/118
课题6：平面图的表现方法	/120
课题7：不同工具材料的艺术表现	/121

第四章 作品赏析

参考书目	/147
谢 辞	/147

课程概述

Chapter

第一章

1

CURRICULUM SUMMARY

第一章 课程概述

时装画是整个时装设计的重要部分,而时装设计又是整个服装业的组成部分,兼具艺术性和商业性。时装画为设计的生产和销售服务,包括设计师的意图与时装信息,以及服装的式样,裁剪、缝制的手法,表现服装面料的质感、图案和颜色以及服饰配件的搭配效果。它广泛地出现于书籍、广告、期刊以及各种新型媒体上,成为宣传推广品牌的重要手段。

时装画不仅仅是设计拓展的一部分,是设计进程的重要环节,而且还是一种向别人表明思想、传达设计理念的方法。

一、培养目标

本课程是服装设计专业的一门专业必修课程,是服装设计教学体系中的一部分,它通过绘画形式表现服装的着装状态,是设计师表达意图的基本手段。本书通过课程的讲解、图示,使学生掌握各种时装画的表现方法,并能随心所欲地表达设计意图。

本书力求协助学习者达到一个基本目标,即艺术化地传达设计师的设计概念。也就是说,不仅仅要表达出设计概念,还要做到生动传神,富有感染力。

二、教学模式

本书包含了丰富的案例研究和插画范例,以及实践练习与提示。通过对时装画的定义、发展史、时装画的分类、艺术特征、材料与表现技法等诸方面的讲解,通过大量的图像资料展示,作

画过程与步骤分解,使学生明确时装画学习的目标和方向,形象地了解时装画,喜爱时装画,掌握时装画的绘画技巧,培养手绘和造型能力。

三、教学的重点与难点

本课程作为服装设计专业高职学生的一个为期四周的基础课程,需要在很短的时间内充分调动学生的综合素养以及理解、感悟、欣赏、模仿、创造、分析、判断等各方面的能力。

教学重点:如何培养学生的综合能力,使学生学会独立思考与分析,掌握服装画、服装效果图、服装式样图的表现方法,掌握多种解决问题的方法,并能随心所欲地表达设计意图,这是本课程的教学重点。

教学难点:如何发掘时装画的艺术性,用更富有表现力和时尚感的多种绘画手段,来表现设计的灵魂、个性和思想内涵,这是本课程的难点。

四、课程设置与课时分配

课程设置

课程类型	专业必修课
开课对象	服装设计专业学生
开课时间	第三学期
总课时	72课时
学分	3分

教学安排:本课程可安排在二年级上学期进行,课时72课时左右。教学分为三个阶段:

第一阶段,主要解决造型问题。用线描准确表现服装的外轮廓和服装结构,以及衣着效果。这个阶段是造型的基础阶段,要

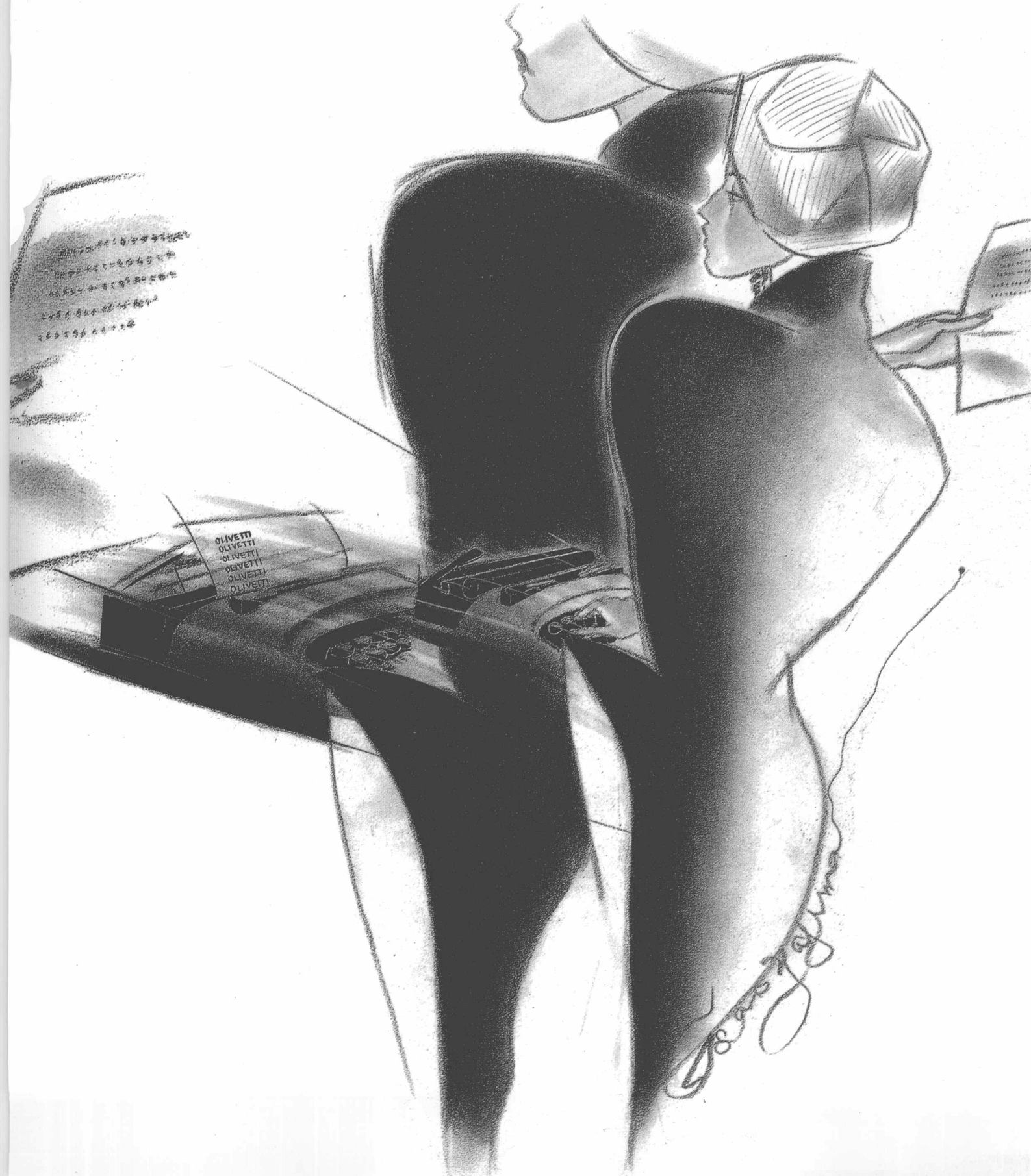
非常严谨地画大量线描和黑白灰效果图，直到能将头脑中的设计款式随心所欲地表现出来。

第二阶段，在第一阶段的基础上加入色彩表现。采用最为实用和容易掌握的水彩，也可以是水粉或者丙烯颜料等着色，可以尝试夸张和有个性的手法来表现造型。

第三阶段，训练使用不同的工具、材料来表现不同的内容以及不同的材质。例如麦克笔、彩色铅笔、油画棒、色粉笔等。

课时分配

课程单元名称	单元课时	课时分配		作业安排	学习目的
		讲授	实践		
基础知识	8	4	4	头部、人体结构练习8张	掌握基本的人体结构。
线描服装式样图、服装速写练习	16	2	14	不同工具（铅笔、钢笔、针管笔、炭笔等）的黑白速写共20张	掌握线条的表现方法，做到流畅和富有表现力，同时掌握更多的流行服饰的款式和时尚设计元素。
淡彩勾线练习	16	4	12	水彩勾线练习10张	练习并掌握水彩表现的方法，合理安排画面的构图，协调人物和背景的关系。
工具运用	16	4	12	麦克笔、彩色铅笔、蜡笔、色粉笔练习各2张	在练习中体会和选择合适自己的工具以及表现方法。
质地表现	16	4	12	针织、皮草皮革、丝绸	学习使用不同工具对不同质感的面料进行表现的方法。
合计	72	18	54		

第二章

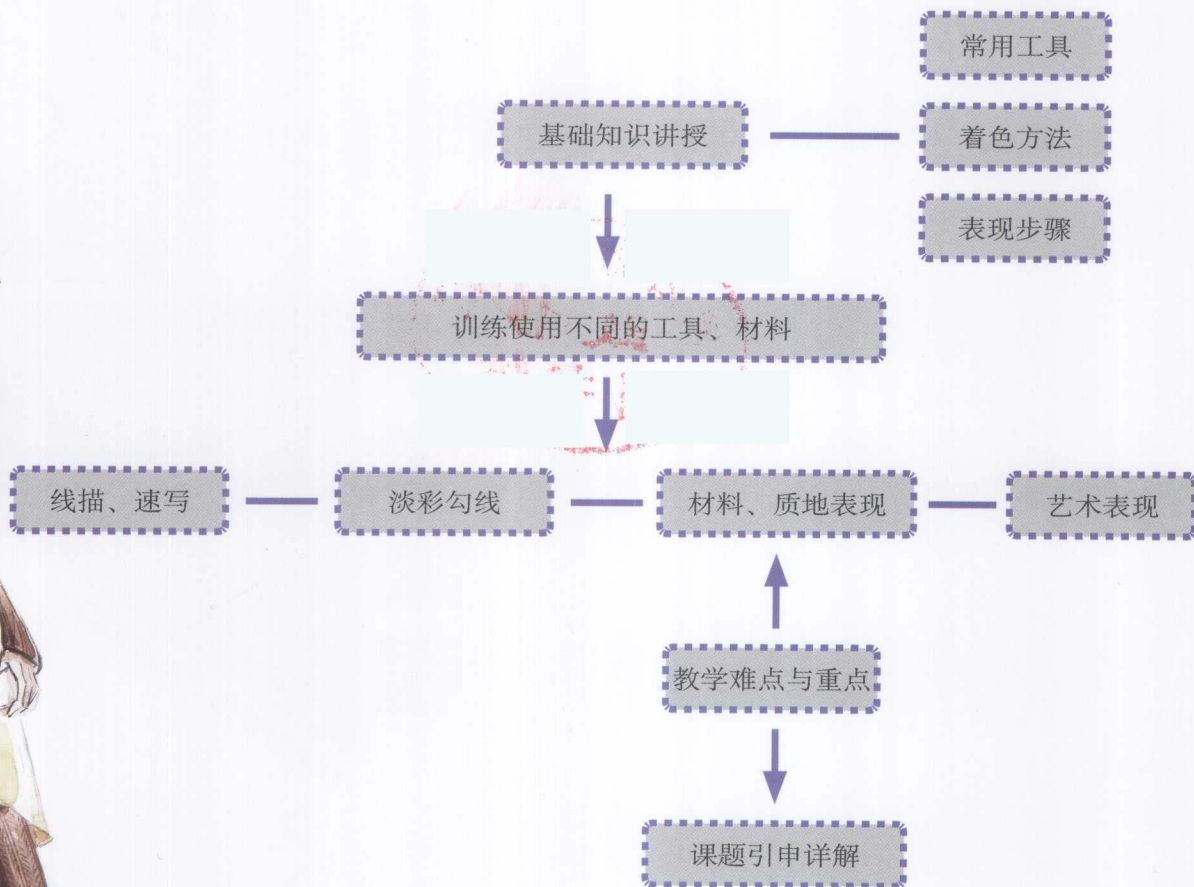
Chapter 2

教学流程

TEACHING PROCESS

第二章 教学流程

一、教学流程图

二、服装效果技法的概念与分类

服装效果技法的含义很宽泛，它的范围涉及服装设计师与时装插画家创作的所有作品，是诸如服装的效果图、草图、略图、示意图、式样图，以及服装海报、装饰性服装画等与服装有关的绘画形式的统称，又称时装画。根据不同的需求、形式和内容，时装画可以分为服装设计效果图、服装式样图、服装结构图、服装速写、时装招贴画、服装插图画、装饰性时装画等。

1. 手绘服装设计效果图

手绘服装设计效果图指的是用以表现时装设计构思的、概括性的、快速的绘画，是设计师在创作过程中对设计思路的迅速捕捉，是一种描述性的绘画，设计师通常将注意力放在服装的结构上，目的是为了表现人物着装后的艺术形象和效果。要求能够描绘出关键的设计元素，即非常重要的是不仅要画出服装的外形轮廓，而且还要画出服装的细节，诸如选用的面料、花样以及所运用的色彩等。

