

服装高等教育“十二五”部委级规划教材(本科)

THE ART OF COSTUME PAINTING

服装画
表现技法

李明 胡迅 编著

服装高等教育“十二五”部委级规划教材（本科）

THE ART OF COSTUME PAINTING

服装画表现技法

李明 胡迅 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

《服装画表现技法》涵盖了服装绘画与表现的各个方面，以丰富的图例、简洁的语言告诉你服装画表现技法的“共性法则”。从对服装画的认识到怎样学习服装绘画、人体的基本形、比例动态，再到服装的廓型及服装工艺与细节的展示，服装色彩的搭配、面料肌理的刻画及工具的掌握，都用图例详细地描绘、演示，并以当今各国服装画风格与现代技法融为一体的代表作品作为借鉴。只要你依据本书循序渐进地学习，假以时日，你就可以寻找到自己表现服装的技法与风格。

图书在版编目 (CIP) 数据

服装画表现技法/李明, 胡迅编著. —北京: 中国纺织出版社, 2012.6

服装高等教育“十二五”部委级规划教材. 本科

ISBN 978-7-5064-8445-9

I. ①服… II. ①李…②胡… III. ①服装—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第048396号

策划编辑: 张 程 责任编辑: 张 程 责任校对: 余静雯
责任设计: 何 建 责任印制: 何 艳

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

http: //www. c-textilep. com

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京雅迪彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2012年6月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 18.5

字数: 195千字 定价: 58.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

出版者的话

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高[2007]1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育协会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，以提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

(3) 实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

前言

服装绘画是随着服装业的兴起、发展而形成的绘画形式之一，它是商业性的，但又具有很强的艺术性，而服装设计师也正向着概念艺术家转变。他们不仅仅出售服装，而且还向消费者展示一个充满想象与奇异的世界。服装绘画是时装设计师与时装插画师展现设计者梦幻、创意和想象的造型语言，是一门独特的视觉艺术形式。

服装或服装绘画作品蕴涵的文化，在一个信息化、知识化的经济社会面前，随着观念的革新、生活方式的改变在不断发生着变化，使得时装设计师和时装插画师的文化水准日益交融趋于多样化，他们共同营造出一种混搭又个性的服装文化世界。

服装绘画与纯绘画虽存在一定的差异，但在个人对形体、轮廓和色彩的诠释、多种技法的运用、表现上的“不择手段”，有感而发而又迁想妙得，以及在表现作者的情感、艺术的终极目标方面是殊途同归的。

李明 胡迅
2011年9月2日

大卫·当顿

目录

第 1 章	服装画概述·····	001
--------------	------------	-----

第 2 章	怎样学习服装画·····	005
--------------	--------------	-----

2.1	临摹·····	006
2.2	慢写与速写·····	007

第 3 章	服装人体造型·····	011
--------------	-------------	-----

3.1	人体基本型·····	013
3.2	女人体常用比例·····	014
3.3	女人体的描绘步骤·····	016
3.4	男人体的描绘步骤·····	042
3.5	男女人体特征·····	044
3.6	儿童的人体比例·····	046

第 4 章 服装画头部与头饰配件的画法··· 051

- 4.1 头部的画法 ····· 052
- 4.2 脸部五官的画法 ····· 054
- 4.3 头发的画法 ····· 060
- 4.4 脸部的省略画法 ····· 062
- 4.5 儿童脸部的画法 ····· 064
- 4.6 头型与帽子 ····· 066
- 4.7 首饰的画法 ····· 068
- 4.8 围巾、领结、披肩的画法 ····· 070
- 4.9 手套的画法 ····· 071
- 4.10 手袋的画法 ····· 072

第 5 章 服装廓型与服饰单品画法····· 075

- 5.1 苗条型系列 ····· 076
- 5.2 X型服装····· 078
- 5.3 梯型系列 ····· 080
- 5.4 倒梯型系列 ····· 082
- 5.5 箱型系列 ····· 084

5.6	O型系列	086
5.7	宽松型系列	088
5.8	H型系列	090
5.9	绘制女人体着装步骤图	092
5.10	绘制男人体着装步骤图	094
5.11	男人体着装	096
5.12	绘制儿童着装步骤图范例	098
5.13	外套的画法	102
5.14	服装局部画法	118

第 **6** 章 服装画线条····· 131

6.1	线条的应用范围	132
6.2	线条与质感	134
6.3	垂坠的画法	138
6.4	裙子的画法	143
6.5	直筒裙	144
6.6	圆台裙	146
6.7	荷叶裙	147
6.8	塔裙	148
6.9	机褶裙	149

6.10	不规则的荷叶裙	150
6.11	鱼尾裙	151
6.12	盒状褶裥裙	152
6.13	垂坠饰裙	153
6.14	百褶裙	154
6.15	裙裤	155
6.16	裤子的画法	159
6.17	衣纹与人体的关系	164

第 **7** 章 按时装照片练习画服装画..... 167

7.1	按照片画服装画	168
7.2	正稿步骤图	172

第 **8** 章 服装画的构图..... 175

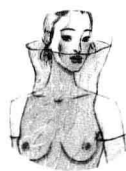
8.1	服装画构图	176
8.2	服装刻画重点	182
8.3	款式与动态	184

第 9 章 服装画的色彩搭配与艺术表现··· 187

- 9.1 主色色彩搭配 ····· 190
- 9.2 以色相为基础的色彩搭配 ····· 192
- 9.3 以纯度为基础的色彩搭配 ····· 194
- 9.4 以明度为基础的色彩搭配 ····· 195
- 9.5 重点色色彩搭配 ····· 196
- 9.6 色彩渐变搭配 ····· 197

第 10 章 服装面料质感与艺术表现····· 199

- 10.1 条纹、格纹图案面料服装 ····· 200
- 10.2 印花图案面料服装 ····· 202
- 10.3 丝绸面料服装 ····· 204
- 10.4 绉缎面料服装 ····· 206
- 10.5 透明面料服装 ····· 208
- 10.6 豹纹图案面料服装 ····· 210
- 10.7 裘毛类服装 ····· 212
- 10.8 编织类服装 ····· 214
- 10.9 皮革类服装 ····· 216

10.10	天鹅绒服装	218
10.11	人字呢服装	220
10.12	皱类面料服装	222
10.13	羽绒类服装	224
10.14	牛仔类服装	226
10.15	不同绘画工具及其运用	228
10.16	各种表现技法	245

第 **11** 章 服装平面图画法..... 251

11.1	四种平面图的画法	253
11.2	领身	254

第 **12** 章 服装画经典范例..... 257

后 记	280
-----------	-----

第1章

服装画概述

从敦煌莫高窟到近现代艺术——这些不同时期的艺术作品告知了人们着装的秘密。综观整个历史，不管哪个朝代，人类追求时尚的步伐从未停止过，他们的衣着成为社会的一面镜子。从达·芬奇的《蒙娜丽莎》到蒋兆和的《流氓图》，画中人物的服装，无不折射出那个时代的兴衰与风土人情。然而，从严格意义上来说，这些都不属于服装画。

服装画——是画服装的绘画。它虽借鉴其他的艺术元素，但它也有自己独有的艺术语言；它是一种表现服装设计整体造型、结构特征，融商业性、艺术性于一体的绘画形式；它也是时装广告宣传、推销和信息交流的一种形式及手段。

服装画艺术强调现代美感，它常常以简洁、明确且新颖的艺术语言来表达服装设计师的构思。

服装画艺术虽然是视觉传达艺术范畴内的一种绘画形式，但却又别于其他绘画的形式，有着自身的特点。一方面，它具有艺术观赏性，是服装设计师与服装绘画者个人艺术情感与风格的表现；另一方面，它又具有一定的实用性，能完整地表达服装设计的构思——款式、结构、面料质地、色彩、风格等，成为服装裁剪的蓝本。

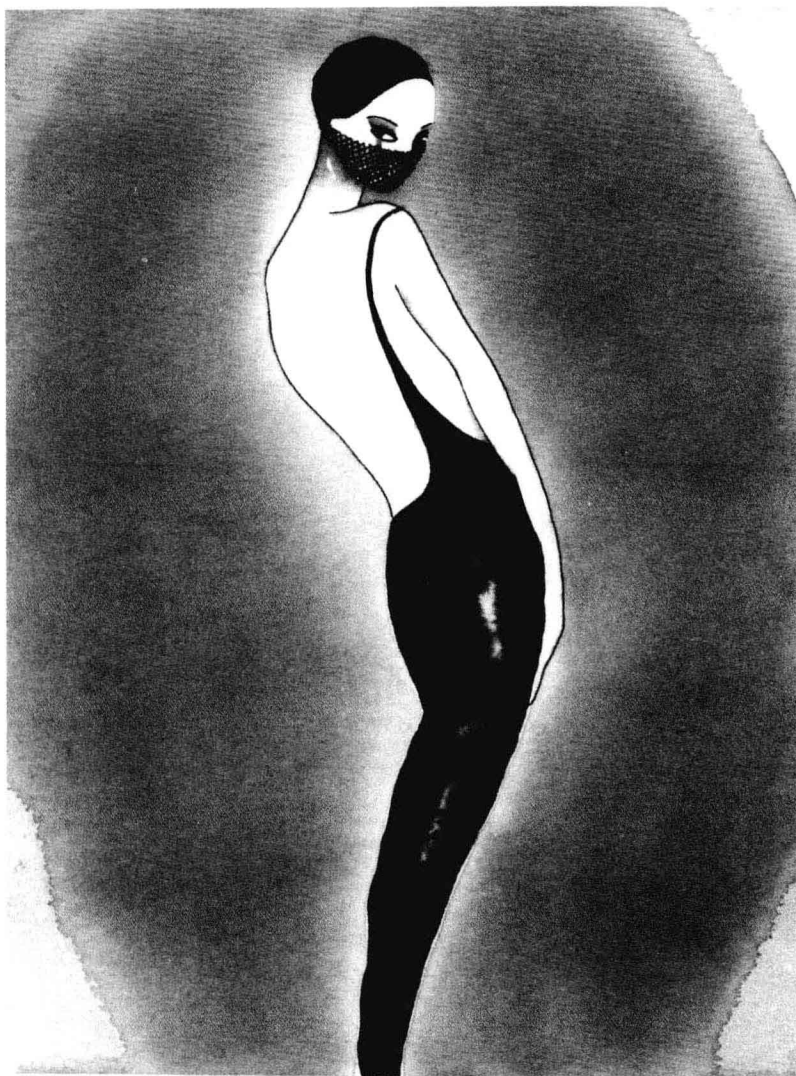
根据服装画艺术的上述特点及其所具备的功能，我们可以将其分为两类：一种是时装插画；另一种是服装效果图。当然，二者间并不是泾渭分明的，当服装效果图具有相当高的艺术水准时便可转变成为时装插画，反之亦然。

我们虽将服装画艺术分为时装插画与服装效果图两大类，但并不能否定他们之间的共同点。二者都必须突出表现服装的着装效果，同时又必须具备艺术的观赏性和感染力。由于二者表现的侧重点有所不同，所以要求设计者根据不同需要来确定服装画的表现形式，以达到服装画艺术所要表现的目的。

服装效果图是表现服装设计构思的预想图。多以线条勾画，重点在表现款式的造型及结构，通常服装效果图旁边会贴有面料的小样，并配有文字说明；较细致的还会配有平面图的前片、后片，甚至侧面图。这需要设计师对服装的功能、构造、面料、比例、缝制工艺、附件、市场定位、流行等做全方位的思考、计划。服装效果图必需是绘图清晰、比例准确，并且是可制作的。

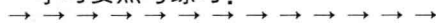

服装效果图

服装插画

学习要点与练习:

通过本章节的研读，了解服装效果图与服装插画之间的差异，让学生根据自己未来发展的侧重点确定对服装绘画学习的方向。

服装插画是富有感染力的一种艺术表现手段，需要运用作者的想象力和绘画的创造力，使得纸面上的线条和笔触极具个性，这对所表现的服装会产生深远的影响；它并不需要完整地展现服装，而是夸张、强调服装的形式美感，通过艺术的感染力引导时尚潮流，表现服装设计的个性特征与灵魂乃至思想内涵；它可以运用各种绘画手段、甚至数字影像技术等来实现。