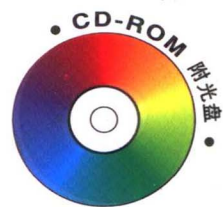

时装画技法 与电脑时装画

周伯军 马仲岭 李越琼 编著

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

时代田村集团 与田村的装饰

2008 2009 2010 2011 2012

时装画技法 与电脑时装画

周伯军 马仲岭 李越琼 编著

人民邮电出版社

图书在版编目(CIP)数据

时装画技法与电脑时装画 / 周伯军, 马仲岭, 李越琼编著. —北京: 人民邮电出版社, 2006.12

ISBN 7-115-15389-2

I. 时... II. ①周... ②马... ③李... III. ①服装绘画-技法(美术) ②服装-绘画-计算机辅助设计 IV. TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第119842号

内 容 提 要

本书向读者介绍了如何应用CorelDRAW软件进行时装画设计。

本书共分5章,分别介绍了时装画概述、时装画基本技法、时装画色彩基础、CorelDRAW时装画表现技法及CorelDRAW时装画欣赏。

本书适合各类服装设计从业人员阅读,也可作为各类服装专业院校、服装设计培训班的教材以及参考用书。

时装画技法与电脑时装画

-
- ◆ 编 著 周伯军 马仲岭 李越琼
责任编辑 陈 昇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京广益印刷有限公司印刷
新华书店总店北京发行所经销
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 13.75
字数: 314千字
印数: 1—5000册
- 2006年12月第1版
2006年12月北京第1次印刷

ISBN 7-115-15389-2/TP·5761

定价: 49.00元(附光盘)

读者服务热线: (010)67132705 印装质量热线: (010)67129223

前 言

时装画是以服装为表现主体，展示人体着装后的整体效果，具有一定艺术性的特殊形式的绘画艺术，是服装设计的基础。时装画能够表达服装设计师的创意，表现服装设计师的思想，展示服装设计师的风格，是服装设计过程中不可或缺的首要程序。

传统时装画是用手工绘制的，采用了传统的绘画工具，我们可以在许多刊物上欣赏服装设计大师的作品。他们推进了时装画艺术的发展，引领了服装潮流的变化，使得我们的世界五彩斑斓、绚丽多姿。手工绘制服装画能够充分体现设计师的个人风格，但是对设计师的绘画基础要求较高，而且作品的修改也存在较大困难，因此很难提高工作效率。利用电脑软件进行服装设计就能够有效地克服上述弊端，大幅度提高工作效率。同时也为一般的服装设计爱好者进行服装设计开辟了一条捷径，使得他们能够避开复杂的人体绘画程序，利用现有的人体图片直接进行服装设计。尤其进行服装色彩系列设计、服装材料系列设计、服装款式系列设计等时，更是得心应手。

写作本书的主要目的就是为了使服装设计人员能够顺利地进行服装设计，提高服装设计的工作效率。

时装画的内容极为丰富，表现形式多种多样，表现技法丰富多彩。在一幅时装画中，可采用单一的表现技法，亦可采用多种技法综合表现，以达到时装画完美的独特内涵。经验丰富的设计师往往只需运用其中少数的几种技法，就足以表现丰富的设计思想和内容，形成自己独特的时装画艺术风格。

学习时装画需要一定的绘画及人物造型基础，初学者可以先掌握工艺平面图的技巧，然后逐步学习、掌握一定的绘画基础知识，如人物造型基础以及一定的色彩表现基础等。对已经掌握了一定的绘画、时装设计等基础知识的读者，可以对时装画的表现技法、时装画的艺术风格进行深入的探讨，在时装画更深层次的领域中进行研究。

本书是以通用绘图软件CorelDRAW为平台，系统介绍了时装画概述、时装画基本技法、时装画色彩基础、CorelDRAW时装画表现技法等。本书最后还提供了大量的优秀时装画，供读者参考欣赏。

为了学习的需要，本书还提供了配套光盘。配套光盘中提供了本书涉及的各种服装材料位图图片、人体模型位图图片。读者在绘制时装画时，可以将人体模型直接导入到页面中，在此基础上绘制时装画或填充服装材料，为读者的学习和设计提供了方便。

读者在学习本书的过程中如果遇到问题，可与我们联系交流，邮箱是mzl1221@163.com。

作者

2006年10月

目 录

第1章 时装画概述	1
1.1 时装画的作用与种类	2
1.2 时装画的特征	3
1.3 学习时装画的要求	3
1.4 CorelDRAW电脑时装画	4
第2章 时装画基本技法	5
2.1 时装画的人体比例	6
2.1.1 不同年龄正常人体比例	6
2.1.2 成人服装画人体比例	6
2.1.3 男女体型的区别	9
2.2 时装画的人体姿态	10
2.3 时装画人体的局部画法	15
2.3.1 头部的比例与描绘	15
2.3.2 眼睛的画法	17
2.3.3 嘴唇的画法	18
2.3.4 手和脚的画法	19
2.4 时装画的整体画法	23
2.5 时装画的省略法	23
2.6 时装画的发型画法	24
2.7 时装画的饰物画法	26
第3章 时装画色彩基础	33
3.1 色光原理	34
3.2 色彩三要素	34
3.2.1 色相	34
3.2.2 明度	35
3.2.3 纯度	35
3.3 色彩对比	36
3.3.1 色相对比	36
3.3.2 明度对比	38
3.3.3 纯度对比	41
3.4 色彩心理	43
3.5 时装画的配色方法	47
3.5.1 同一色的配色	47

3.5.2	类似色的配色	48
3.5.3	对比色的配色	48
3.5.4	多色的配色	50
3.5.5	无彩色与有彩色的配色	50
3.5.6	配色与面积的关系	51
3.6	服装画的配色原理	52
3.6.1	统调配色	53
3.6.2	均衡配色	53
3.6.3	韵律配色	54
3.6.4	强调配色	54
3.6.5	分离配色	55
3.6.6	支配性配色	56
3.6.7	模仿配色	56
3.7	服装色彩设计的原则与方法	57
3.7.1	服装色彩设计的原则	57
3.7.2	服装色彩搭配技巧	57
第4章	CorelDRAW时装画表现技法	67
4.1	常用服装材料效果的制作	68
4.1.1	普通斜纹面料效果制作	68
4.1.2	牛仔布面料效果制作	70
4.1.3	毛绒面料效果制作	72
4.1.4	麻布面料效果制作	74
4.1.5	格子面料效果制作	76
4.1.6	裘皮面料效果制作	79
4.1.7	毛线编织面料效果制作	81
4.2	均线表现法	84
4.3	粗细线表现法	91
4.4	黑白灰表现法	95
4.5	色彩平涂表现法	100
4.6	色彩明暗表现法	105
4.7	色彩调和表现法	111
4.8	色彩对比表现法	116
4.9	色彩点缀表现法	120
4.10	材料填充表现法	125
4.11	裘皮效果表现法	129

第5章 CorelDRAW优秀时装画欣赏	137
5.1 线条时装画	138
5.2 黑白灰时装画	150
5.3 色彩平涂时装画	162
5.4 色彩效果时装画	185
5.5 服装设计大师时装画	205

第1章

时装画概述

时装画是服装设计师表达设计意图，反映设计思想最简便、快捷的方式。展现服装与人体各部位关系的绘画在表现服装的款式、色彩、材质、工艺结构的同时，也体现了设计师的艺术修养、设计意念、风格、情趣和造型能力。它是设计师捕捉创作灵感的有效手段，是服装设计从构思到作品完成过程中不可缺少的重要组成部分；是裁制服装的依据；是宣传时装、传播时装信息的媒介。

时装画也和其他的绘画艺术一样具有观赏性。它用简洁、明快、时尚的艺术语言表现了时尚生活和时代精神。它具有自己独特的风格，是人们在现实生活中的一种艺术享受。

1.1 时装画的作用与种类

时装画是服装设计专业教学中不可缺少的重要组成部分，我们只有熟练地掌握和运用时装画的理论及表现技法，才能准确、快捷地表现出自己的设计思想，完善自己的设计构思，使设计获得成功。它起到服装设计、服装销售、服装宣传的作用，其主要作用介绍如下。

一、时装画是设计构思阶段的重要表现形式

时装设计的第一个环节就是设计构思，是把时装的外观形式用时装画的形式生动形象地表现在画面上，有利于设计师发现及修改自己觉得尚不完美和不理想的地方；也有利于设计师在初步的构思中，更好地征求用户或他人的意见。设计师通过时装效果图来和版型师沟通，探讨时装款式设计的合理性和可行性。

二、时装画的审美作用

时装画不仅有表达设计意图、指导服装制作等作用，它还具备绘画艺术的共同特征，即有审美价值。时装画常以优美的造型，富有情感的色彩，独特的风格加以展现，给人以美的享受。

时装画与时装效果图表达各有侧重点。时装效果图是指用以表现时装构思的、概括性的、快速的绘画；并有创意说明，主要说明功能性。时装画则着重于表现感性的艺术效果，注重传达服装的风格化和艺术化，是一种观念的传达。如果时装效果图具有一定的文化内涵和艺术因素，它也就是时装画。因此，从广义上把时装效果图也称之为时装画。

三、时装画是指导制作的依据

要把设计构思中的图纸变成实物，光凭文字说明不可能让生产者清楚理解设计师的意图，必须用直观的图形表现出来，时装画正符合了这一理想要求。时装画可准确、直接地让制作者了解服装造型特点、色彩搭配、面料质地的表现等一系列无法用文字表述的细节。

四、时装画是销售中的重要宣传手段

在服装没有进入市场之前，它是产品而不是商品。要使产品变为商品就必须进入市场，使产品广泛地占有市场，获得顾客的青睐，因此必须对产品进行及时的、有效的宣传。其宣传形式很多，如服装展销、服装展示等活动，而时装画是这些宣传形式中运用最广泛的一种。

五、时装画的种类

时装画的种类很多，可以根据表现形式和使用功能的特征来分。根据表现形式分类有以下几种：

1. 按色彩搭配时表现的时装画；
2. 按面料质地表现的时装画；

3. 按绘画效果表现的时装画。

根据使用功能分类有以下几种：

1. 用于生产型的时装画；
2. 用于广告宣传型的时装画；
3. 用于独立性的时装画。

1.2 时装画的特征

一、人着装后的状态是时装画的主要表现对象

时装画是人着装后的一种状态。时装绘画不同于一般人物绘画，它的主要表现对象是服装（包括鞋、帽、提包、服饰配件等）。时装画中的人物形象和纯绘画的人物形象有较大差异，时装画会有意拉长人体比例，对肢体动作进行适当的夸张，并以艺术化的形式表现出来。

二、时装画具有明显的时代感和审美观的差异

时装画和其他艺术一样受不同时代、不同国家的审美观念的影响。从近百年来看，时装画作品的不同时代各有其明显的时代特征。20世纪50年代追求简洁庄重，20世纪80年代追求粗犷潇洒，而现在追求个性化、多元化。在审美观念方面，东方人与西方人的时装画模特身高差不多，但有些国家有所不同。如日本东京文化学院的服装人体比例为8个人头左右，美国纽约时装工艺学院的服装人体比例为9个人头左右，法国巴黎埃莫德时装设计学校的服装人体比例为10个人头以上。时装人体比例是伴随时尚和服装文化的发展而变化的。

三、时装画具有多样的表现形式

时装画的表现十分丰富，它的风格可以是粗犷的、简洁的、稚拙的，也可以是庄重的、细腻的、典雅的。它的表现手法既可以是国画的、版画的，也可以是水彩的、水粉的，还可以用喷涂、贴剪以及纯粹各种黑白线条形式。

1.3 学习时装画的要求

一、加强人体写生方面的训练

时装画人体姿态是在写实动态的基础上经过夸张、概括而产生的能够充分体现服装造型美的姿态。加强人体写生从而掌握画服装人体姿态的技巧是学习时装画的基础，也是服装设计必不可少的基础之一。

掌握人体知识是画好时装画的基本条件，画时装画时必须根据时装画人体的特殊要求，熟练地将人体结构、人体比例、人体动态适当地应用于时装画中。平时要注意从千姿百态的人体中寻得规律，总结出几种最适合表现的姿态，反复地画，并以短期、速写练习为主，提高对人物动态的捕捉能力，使时装画能表现出人的不同年龄、不同性别、不同气质，做

到生动、准确，造型优美。

二、掌握服装的裁制技巧

时装画必须表现服装的结构，而服装结构的表现，首先要求懂得裁制技术。一个对裁制技术完全外行的人，其时装画可能画得漂亮，却很可能因不能准确地表现服装结构，导致裁制无法按设计意图完成。同时不懂裁制技术的人也会影响他在时装画中对服装结构的创造。

三、多学习古今中外艺术大师的作品

人的知识增长是一个积累的过程，特别是搞设计艺术的人，平时一定要多欣赏、多读、多看古今中外艺术大师的作品，从中得到艺术的熏陶。还要学习各种表现技巧，领悟表现美的奥秘。这些都有利于我们丰富自己的表现技巧，提高自身的艺术修养。

1.4 CorelDRAW电脑时装画

众多绘图软件为时装画的电脑绘制提供了数字化平台，如CorelDRAW、Photoshop、Paint以及其他服装设计软件等。CorelDRAW、Photoshop属于通用软件，获得容易，使用广泛。其中CorelDRAW不但具有Photoshop的许多常用功能，还外挂了Paint软件，是绘制时装画的理想软件。因此本书选用CorelDRAW软件作为电脑时装画的软件平台。

理论上，利用电脑软件绘制时装画可以达到手工绘制的效果，但这并不是学习电脑时装画的目的。利用电脑绘制时装画，必须充分发挥电脑及其软件的功能优势，扬长避短，提高效率。绘制电脑时装画的一般过程如下：

1. 制作若干常用姿态的服装人体的CorelDRAW图形，保存在你的资料库中；
2. 制作若干常用服装材料效果，并转换为位图，保存在你的资料库中；
3. 将合适的CorelDRAW人体图形导入页面中，并调整比例（或利用相关工具直接绘制人体）；
4. 在人体基础上绘制服装、服饰；
5. 填充颜色或服装材料；
6. 配置背景，修饰效果。

利用电脑软件绘制时装画，必须熟练地掌握电脑软件。本书文字部分没有系统论述CorelDRAW软件的使用方法，读者可以购买其他关于CorelDRAW软件的图书学习或参考。

第2章

时装画基本技法

时装画基本技法主要研究人体比例和时装画的基本姿态。因为服装设计的主要因素是人，是人着装后的一种形态。服装美包括人体的整个造型，因此，对人体的认识和了解是很重要的。服装人体的比例、各个人体形态的相互关系及艺术表现形式有别于纯绘画艺术的写实人体。时装画特别讲究衣服的合身，衣服上的不少线条应与人体曲线一致，要求以夸张的手法来表现人体及服装的美。时装画中的模特一般比现实中的人体高，以8~10个人头长为基准的。

2.1 时装画的人体比例

2.1.1 不同年龄正常人体比例

随着年龄的增长，人体高度与头长的比例会发生变化。一般情况下，1~3岁的比例是4个头长，4~6岁是5个头长，7~9岁是6个头长，10~16岁是7个头长，成年一般是7.5个头长（如图2-1所示）。

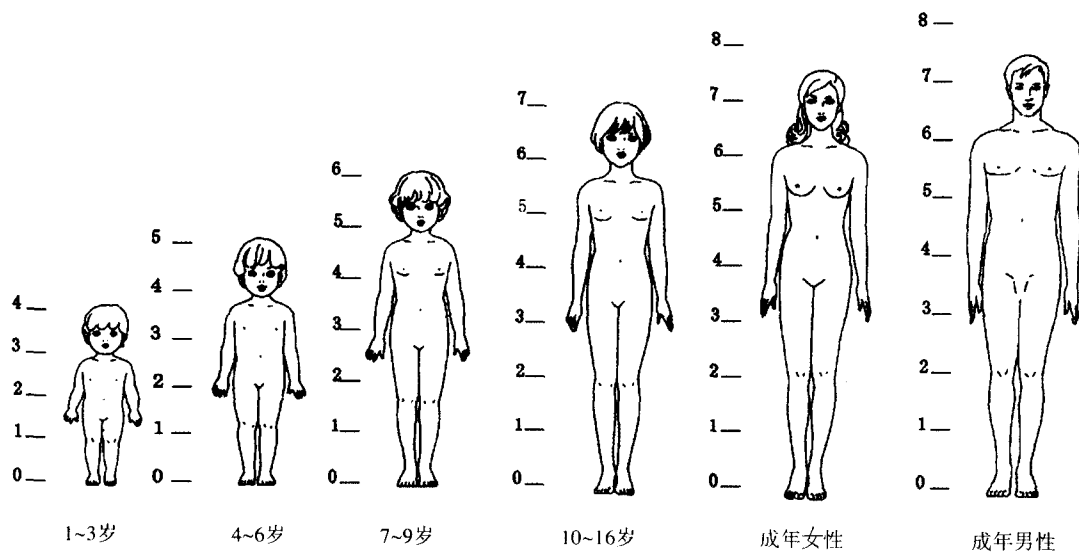

图2-1

年龄不同，其头部的比例、五官的位置和表情也是不同的。一般情况下，年龄越小，头长越短，五官紧凑。年龄越大，头长越长，五官向上下方向拉长（如图2-2所示）。

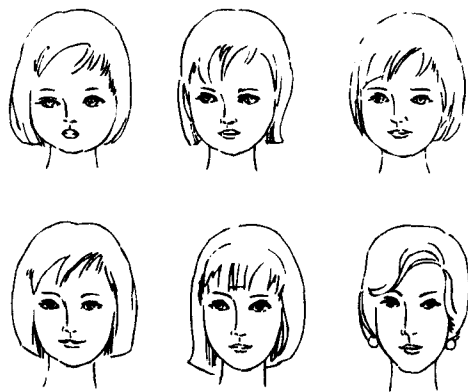

图2-2

2.1.2 成人服装画人体比例

在绘制服装画时，为了着装美观和强调效果，既要参照正常人体比例，又要在其基础上有所调整。通常我们采用的服装画人体比例为：七头身、八头身、九头身和十头身。

1. 七头身（七个半头身）：七头身是现实生活中人体的最佳比例，如果采取写实主义，

这一比例最为合适。而时装画和现实写生的身长比例有差别，这种差别变化也是随潮流而改变。时装画为突出姿势，最理想的比例是八头身（身长为头长的8倍）、九头身，甚至十头身（当然现实中的人是没有这种比例的，但艺术允许夸张），这样可以表现时装模特儿优美的身段。整个人体的体形画得略细长，这样对观察者有一种美感。七头身是现实中比较理想的比例，所以我们应该把它作为基本参考（如图2-3所示）。

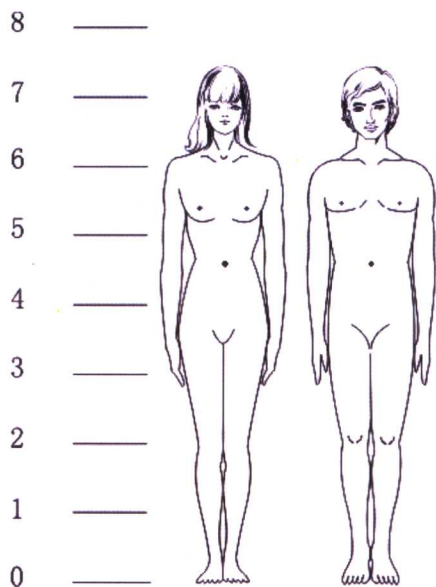

图2-3

2. 八头身：它是时装画常用的最佳比例，八头身的中线在骶骨的位置（如图2-4所示）。

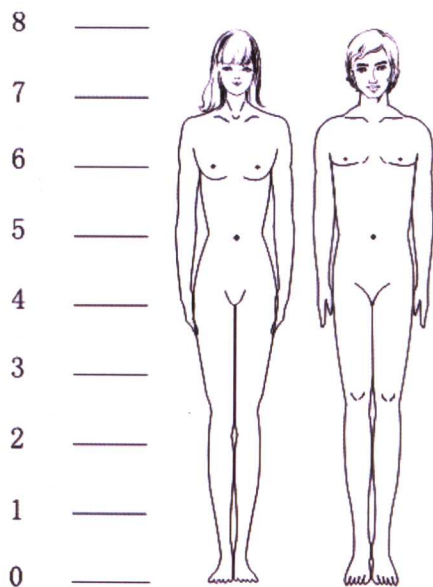

图2-4

3. 九头身：九头身上身和八头身一样，只是腿按比例再加长些。采用这一比例表现长

裤、长裙之类的服装比较合适，超短裙之类的服装就不太好了（如图2-5所示）。

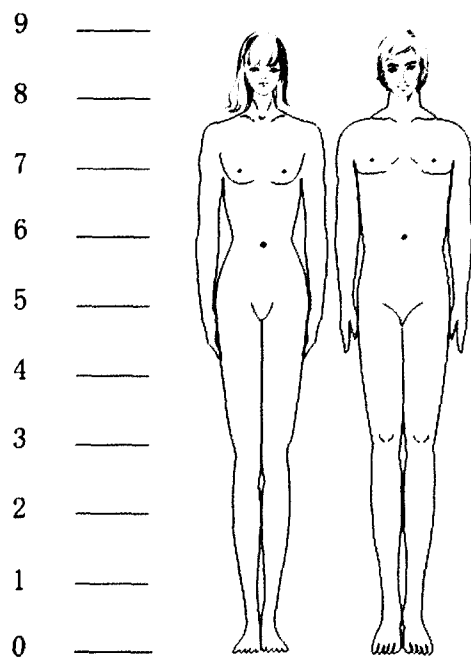

图2-5

4. 十头身：十头身上身和九头身一样，把腿再延长一头，这一比例用得比较少，一般只适合于婚礼服或宴礼晚装等（如图2-6所示）。

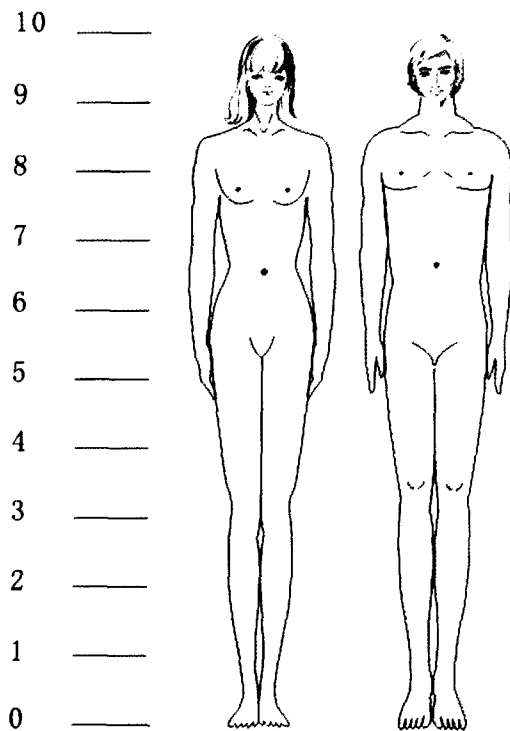

图2-6

2.1.3 男女体型的区别

成年男女的体形和比例是不同的。女性身体较窄，其最宽部位也不超过两个头宽，乳头比男性稍低，腰细，通常有较短的小腿和稍粗的大腿。女性的肚脐位于腰线稍下方，男性则在腰线上方或与之平齐。女性肘位处于腰线稍上，臀部较宽，成梯形；男性臀部较窄，成倒梯形。

男女的区别是显而易见的，初学者往往画起来女性像男性，男性像女性。有的认为男性不好画，线条没有女性的优美，其实不然。女性有女性的美，男性有男性的美，只要下功夫练习即可。一定要掌握女性特征和男性特征，以及表现上的不同特点。要记住并不难，最主要是熟练运用。在画笔、画料方面，绝没有男、女之别。一般来说，细而柔的线条宜于表现女性，刚而硬的线条宜于表现男性，至于如何运用得娴熟，这就得靠练习和观察了。男女躯干和人体的区别如图2-7和图2-8所示。

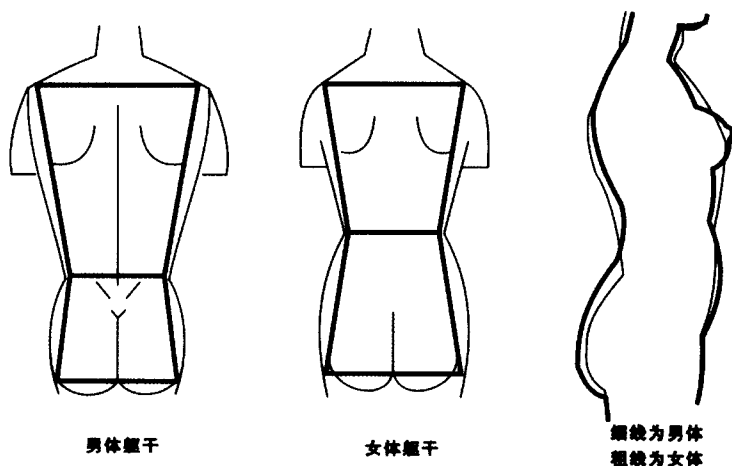

图2-7

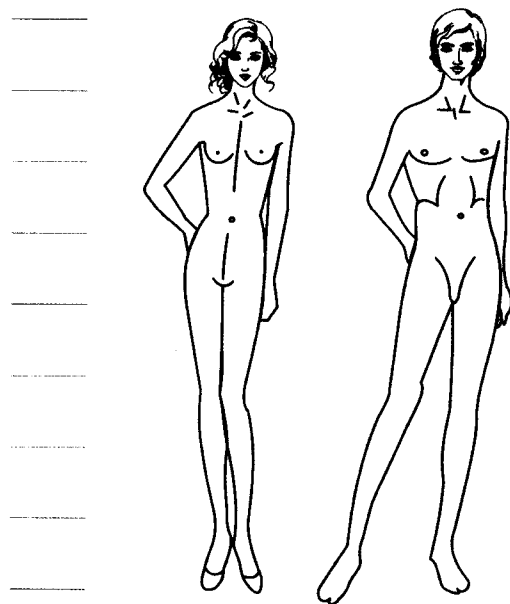

图2-8