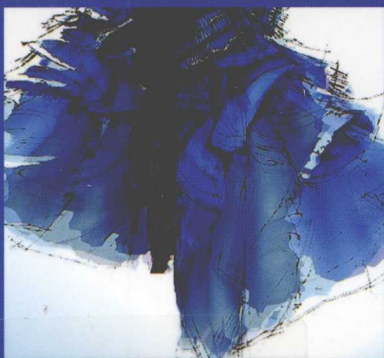

21世纪高等院校服装专业创新型精品规划教材

时装画技法

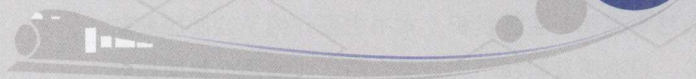
主编 吴艳梅

YZLI0890146624

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

21世纪高等院校服装专业创新型精品规划教材

时装画技法

主 编 吴艳梅

副主编 刘 阳 刘 红 侯鹏飞

YZLI0890145624

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 提 要

本书共分为七章,包括时装画概述、服装款式图的表现、时装画人体的表现、人体着装规律与时装画表现技法、时装画的表现风格、时装画面料质感表现和时装画赏析。本书主要介绍了绘制服装款式图的简便方法以及时装画表现技法和表现风格等;根据服装材质不同分类介绍了时装画面料质感表现的绘制技巧,并配有大量图片和详尽的步骤图,能帮助读者在短时间内掌握时装画绘制的要领,对初学者有较强的指导作用。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

时装画技法 / 吴艳梅主编. —北京:北京理工大学出版社, 2012. 1
ISBN 978-7-5640-5326-0

I. ①时… II. ①吴… III. ①服装—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第249745号

出版发行 / 北京理工大学出版社

地 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

发行电话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京彩和坊印刷有限公司

开 本 / 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 / 9.25

字 数 / 224千字

版 次 / 2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷 责任校对 / 杨 露 陈玉梅

定 价 / 48.00元 责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题,请与本社市场部联系,电话:(010)68944990

编审委员会

学术顾问 张 欣 西安工程大学服装与艺术设计学院教授, 博士生导师
郭绮莲 香港理工大学纺织与制衣学系副教授, 博士生导师

丛书主编 刘瑞璞 北京服装学院教授, 硕士生导师
张晓黎 四川师范大学服饰文化研究所所长, 教授, 硕士生导师

丛书主审 钱晓农 大连工业大学服装学院院长, 教授

专家成员 (排名不分先后)

易洁伦 香港理工大学纺织与制衣学系副教授, 博士生导师
沈 雷 江南大学服装学院服装系主任, 教授
国家教育部服装教育指导委员会委员
张 辉 北京服装学院教授
陈建伟 青岛大学服装学院教授
李素英 南通大学纺织服装学院教授
毕松梅 安徽工程科技学院纺织服装系教授
中国纺织服装教育学会理事
侯东昱 河北科技大学纺织服装学院教授
王同兴 哈尔滨学院艺术与设计学院院长, 教授
张德君 黑龙江建筑职业技术学院纺织服装学院教授
陈国芬 浙江纺织服装职业技术学院服装学院教授
邓咏梅 西安工程大学服装与艺术设计学院副教授
张 刚 湖南工业大学包装设计艺术学院副教授
陈明艳 温州大学美术与设计学院副教授
徐 彬 陕西服装艺术职业学院副教授
常利群 陕西服装艺术职业学院副教授
段 婷 江西服装职业技术学院时装设计学院副院长, 副教授
江西省纺织工业协会服装设计师专业委员会副主任
闵 悦 江西服装职业技术学院服装工程学院副院长, 副教授
周文辉 江西服装职业技术学院管理学院副院长, 副教授
郑 军 山东服装职业技术学院, 副教授
古丽苏木·买买提 新疆服装设计师协会常务理事
李启明 浙江省宁波市服装协会副会长
杉杉集团有限公司副总裁
张明杰 雅戈尔西服厂总经理
梁 平 江西(共青)鸭鸭集团有限公司研究所所长
陈 挥 宁波市服装协会常务理事
宁波培罗成集团有限公司品牌总监
三仁堂品牌顾问机构总经理

前言

时装画技法

Foreword

服装行业是永远的朝阳产业，因为人们对服饰的追求永远没有止境。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对服装服饰类产品的要求越来越高，这也对服装设计提出了更高的要求。服装设计师需要具备更全面的知识和更高的素养。成为一名服装设计师绝非易事，不仅要有一定的天赋，而且更要懂得学习方法并为之付出辛勤的劳动，方能学有所成。

绘画基础与造型能力是服装设计师的基本技能之一，只有具备了良好的绘画基础才能通过设计的造型表现能力以绘画的形式准确地表达设计师的创作理念。本书从介绍服装款式图的绘制入手，详细讲述了人体与服装的关系以及不同服装的绘制方法，其间配有大量的图片，可让读者更好地理解如何绘制和表现服装。

本书由陕西服装工程学院的吴艳梅编写第一、二章，刘阳编写第三、四章，刘红编写第五、六章，侯鹏飞编写第七章，文元元、高洁以及部分在校生为本书的图片编辑做了大量的工作，在此表示感谢。同时，由于书中选用的大量图片资料的作者无法一一查证，在此一并表示由衷的感谢。

由于编者水平有限，书中难免存在疏漏和欠妥之处，请读者提出宝贵意见。

编者

目 录

时装画技法

Contents

第一章 时装画概述/1

- 第一节 时装画的特点和性质/2
- 第二节 时装画的分类/3
- 第三节 时装画绘制常用工具/6

第二章 服装款式图的表现/9

- 第一节 服装款式图的绘制方法和表现形式/10
- 第二节 服装款式图的局部画法/13
- 第三节 服装款式图的整体绘制/19

第三章 时装画人体的表现/29

- 第一节 人体结构/30
- 第二节 时装画人体的绘制/30

第四章 人体着装规律与时装画表现技法/53

- 第一节 人体着装的规律/54
- 第二节 时装画表现技法/60

第五章 时装画的表现风格/73

- 第一节 写实风格/74
- 第二节 省略风格/76
- 第三节 夸张风格/78
- 第四节 装饰风格/79

第六章 时装画面料质感表现/83

- 第一节 针织物的表现/84
- 第二节 毛呢织物的表现/86
- 第三节 丝绸织物的表现/89
- 第四节 亚麻织物的表现/100
- 第五节 牛仔类织物的表现/101
- 第六节 皮革面料的表现/103
- 第七节 裘皮面料的表现/105
- 第八节 图案与花纹的表现/109

第七章 时装画赏析/119

参考文献/138

第一章

时装画概述

【学习目标】 1. 了解时装画的特点和性质 2. 掌握时装画的分类

时装画 (Fashion Illustration) 是以绘画为基本手段, 通过丰富的艺术处理方法来体现服装设计的造型和整体气氛的一种艺术形式。从某种程度上说, 时装画与绘画艺术有着共同语言。时装画是服装设计的载体, 设计的灵感和印象直接影响到时装画表现的风格和氛围; 时装画也是服装设计最终的检验依据, 它的创作与绘画艺术有一定区别, 受到工艺、市场等多种因素的制约 (图 1-1~图 1-3)。

图 1-1

图 1-2

图 1-3

第一节 时装画的特点和性质

时装画是一门艺术, 是服装设计的专业基础之一, 是衔接服装设计师与工艺师、消费者的桥梁。

一、时装画的特点

时装画主要用来表达设计师的设计意图和构思, 准确表达出服装各部位的比例结构; 为打样板和缝制提供十分具体的工艺要求; 为客户提供准确的设计意图和流行信息; 为服装厂商和销售商带来促销效果; 其表现的主体是时装, 脱离这一点, 便不能称为时装画。几个世纪以来, 艺术家们对时装的热情从没有减退过, 我们可以看到许许多多将时装描绘得灿烂辉煌的人物绘画作品, 但这些作品之所以不能称为时装画, 是因为它们表现的主体是人而不是时装。时装画可表现或预视时装穿在人体之上的效果。

二、时装画的性质

时装画具有双重性质: 艺术性和工艺技术性。

1. 艺术性

以绘画形式出现的时装画，脱离不了艺术的形式语言。对于时装来说，它本身便是艺术的完美体现。而以绘画形式、材料或创造方法来表现的时装画，则是其创作、绘制的基本要求（图1-4）。

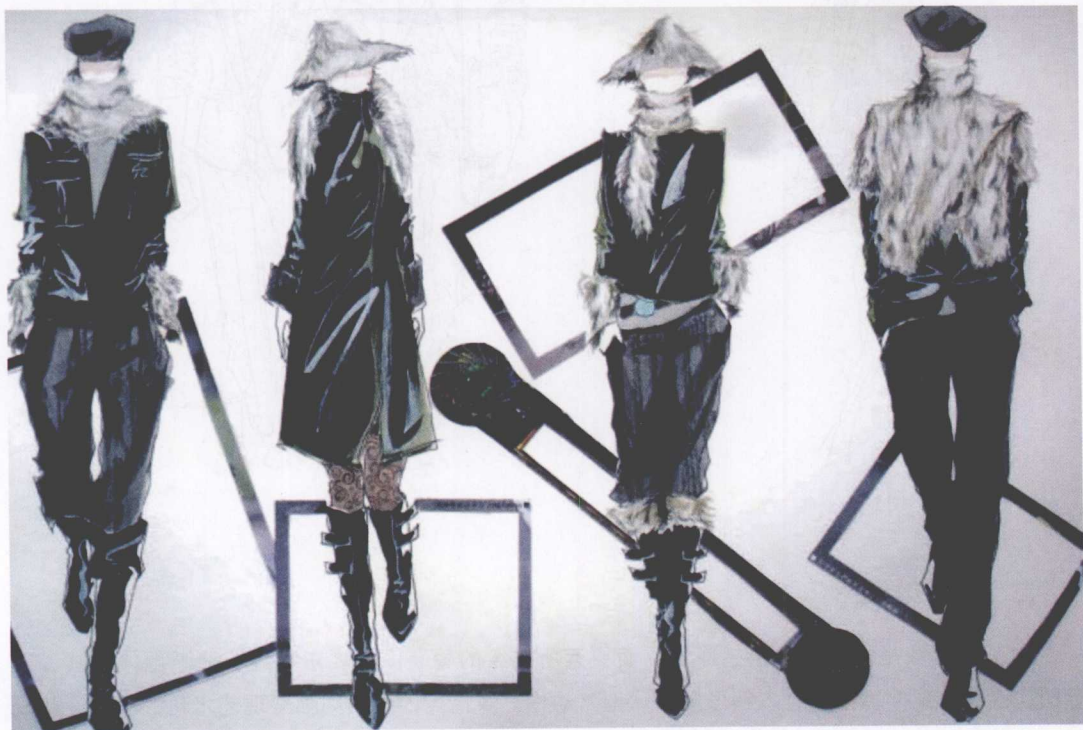

图1-4

2. 工艺技术性

时装画的工艺技术性，是指作为时装设计专业基础的时装画不能摆脱以人为基础并受时装制作工艺制约的特性，即在表现过程中，需要考虑时装完成后穿着于人体之上的时装效果，以及是否满足工艺制作的基本条件。

第二节 时装画的分类

时装画按照创作目的的不同细分为时装草图、时装效果图、时装结构图、时装插画和服装款式图五类。

一、时装草图

时装草图是一种表现设计意识氛围的图，是设计师以最简洁的形式对思维成果的一种记录。它是作者潦草的勾点过程，可能不完整，但却能快速记录设计者的灵感。绘制时装草图是一项创造性的工作，可以根据时下流行的服装色彩、面料、工艺等激发对服装外轮廓、细节造型的设想（图1-5、图1-6）。

图1-5

图1-6

二、时装效果图

时装效果图是设计师将灵感通过平面要素所描绘的着装图，要求准确、清晰地体现其设计意图和穿着效果。可以通过人物形象如体型、动作、表情等因素的刻画呈现艺术化的服装设计风格、整体衣着效果、衣着氛围等，有时会因为表现形式的夸张或表现手法的特殊性，使服装款式在表现上有些失真。时装效果图大多配合背景渲染来烘托整体氛围，力图突出个人绘画风格（图1-7、图1-8）。

图1-7

图1-8

三、时装结构图

时装结构图是将时装款式结构、工艺特点、装饰配件及制作流程进一步细化形成的具有切实科学依据的示意图,必要时可以以简练的文字辅助说明并附上料样(图1-9、图1-10)。

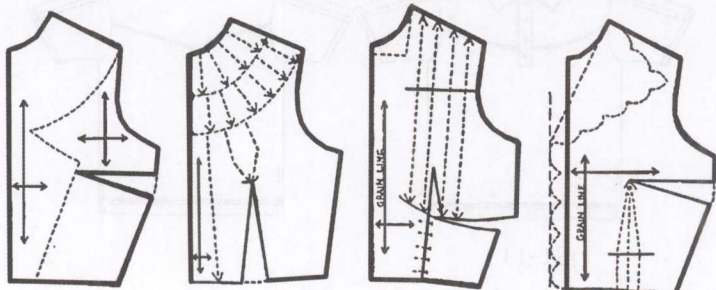

图1-9

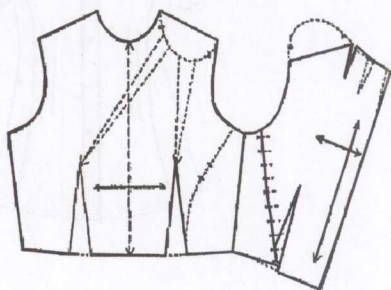

图1-10

四、时装插画

时装插画以欣赏及宣传为主要目的,注重绘画技巧和视觉冲击力,画面效果更接近于绘画艺术,具有很强的艺术性和鲜明的个性特征。它常常用作广告海报、样宣等,指导消费,预告流行信息(图1-11、图1-12)。

图1-11

图1-12

五、服装款式图

服装款式图忠实记录服装的样式、细节和特征,注重服装整体和局部的比例关系,力求清晰、准确、具体、严谨、规范,必须为服装的结构设计、工艺设计等生产程序提供技术依据。因此,服装款式图不强调艺术性,只要求服装各部位比例正确,甚至可在其上直接标注尺寸;不过多强调个人风格,不注重人物表现(图1-13)。

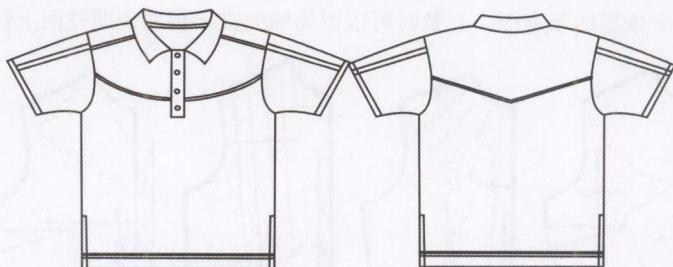

图1-13

第三节 时装画绘制常用工具

时装画绘制常用的工具有笔、纸、颜料、尺及其他辅助工具等，如图1-14所示。

铅笔分为普通铅笔和绘图铅笔等，常用的是HB-2B绘图铅笔，这种铅笔软硬适中，不容易破坏纸张，绘画时常用来起稿。

彩色铅笔有油性和水溶性之分，油性彩色铅笔中加蜡，起防水作用，能够显示出鲜明的颜色，使用起来较简便；水溶性彩色铅笔呈粉末状，可与水、毛笔配合使用，晕染后有水彩效果。

毛笔的种类很多，其使用必须根据颜料而定。常用狼毫、白云等不同类型的毛笔。

麦克笔有油性和水性之分。油性麦克笔的颜色效果很好，并且具有速干性，渗透性强；水性麦克笔的颜色透明性好，宜直接使用。

油画棒如同蜡笔，属于油脂性颜料，具有较强的表现力和覆盖力。可以反复添加、重叠厚涂。

常用的颜料有水彩颜料与水粉颜料。水粉颜料的覆盖力较好，常用来表现厚重的面料与图案；水彩颜料的透明性较好，表现出来的效果轻松。

绘画常用的纸张有多种，如素描纸、卡纸、水粉纸、水彩纸、打印纸和牛皮纸等。

在绘制服装款式图时，特别是在工艺说明图示时，必须借用直尺、三角尺、曲线尺（或直接借助电脑），让线条达到对称规范的效果。

图1-14

【思考与练习】

1. 时装画与现代绘画艺术有何关系?
2. 时装画分为哪几类?

第二章

服装款式图的表现

【学习目标】1. 了解服装款式图的作用与要求

2. 掌握服装款式图的绘制方法和表现形式

3. 掌握服装款式图的局部画法和整体表现

服装是一门综合性的艺术，在服装设计时必须综合考虑材质、式样、色彩、结构和制作工艺等各方面相结合的整体效果。一般来说，服装设计指的是服装的款式设计，但由于设计分工的不断细化，人们强调用个人的最佳能力共同完成一件产品，因此服装设计工作也顺应社会发展的需要分为款式设计、结构设计、工艺设计三个部分。款式设计阶段的主要任务是用绘画的形式表现出服装的造型、色彩、材质。结构设计是将款式设计的结构演绎成合理的空间关系，将款式图分解，展开成平面的生产安排，包括尺码规格的制订、辅料的配用、缝合方式与定型方式的选择、工具设备和工艺技术措施的选用以及成品质量检验标准等。这三项设计是环环相扣的工作程序。服装款式图在款式设计的构思与设计细节、结构、工艺等方面起说明和指示等作用，绘制便捷，在服装设计、生产、流通过程中多用于沟通。可以说，服装款式图是服装设计实现过程中的主要交流手段。

服装款式图多为平面图示，根据服装设计实现过程的不同需要进行平面绘画，多以线条或线面结合的方法表现。服装款式图在服装设计、服装样衣的缝制、服装的批量生产、服装流通与推广、销售的各个阶段都有所应用，根据不同阶段的需要，款式图的表现风格可以粗犷，也可以细致。粗犷的款式图仅有服装比例与大结构，细致的款式图可以精致到缉线、扣眼的造型甚至套结的打法，十分具体、清晰。

第一节 服装款式图的绘制方法和表现形式

一、服装款式图的绘制方法

1. 用尺子辅助绘制服装款式图

用尺子辅助绘制的服装款式图的效果没有徒手绘制的款式图生动。这种图要求绘画严谨、规范、清晰，一般用来指导生产，在企业中运用较多，称为“生产款式图”。现在很多企业借助CorelDRAW软件绘制的款式图，与这种图有点类似，其效果很好，效率也非常高。

2. 徒手绘制款式图

徒手绘制的款式图线条比较流畅，有活力，较随意，没有“生产款式图”严谨，多为设计手稿，是表达服装设计师设计意念的第一步，也是设计师用来和别人沟通的依据。可以说手绘款式图是电脑绘图的基础，要想用电脑绘制好款式图，首先要具备手绘款式图的能力。

二、服装款式图的绘制要求

服装款式图的绘制要求如下：

(1) 服装款式图要符合人体结构比例，例如肩宽、衣长、袖长之间的比例等。

(2) 由于人体是对称的，凡需要对称的地方一定要左右对称（除不对称的设计以外），如领子、袖子、口袋、省缝等部位的对称。

(3) 款式图线条表现要清晰、圆滑、流畅, 虚实线条要分明, 因为款式图中的虚实线条代表不同的工艺要求。例如, 款式图中的虚线一般是表示缝迹线, 有时也是装饰明线; 实线一般表示裁片分割线或外形轮廓线。在制版和缝制时虚线和实线有着完全不同的意义。

(4) 要有一定的文字说明, 如特殊工艺的制作、型号的标注、装饰明线的距离、唛头及线号的选用等。

三、服装款式图的表现形式

常用的服装款式图的表现形式有平面展开款式图、人体缩略式款式图、模拟人体动态式款式图。

1. 平面展开款式图表现法

平面展开款式图是指导服装生产的一种表现手法, 表达清晰明了, 服装的正背面、外轮廓线造型、内结构线与分割线等细节表达得很清楚, 有时会画出侧面造型或局部细节放大图。

平面展开款式图在绘制时要遵循服装比例结构与人体比例, 尽可能地将服装的比例结构表现得详细而到位(图2-1、图2-2)。

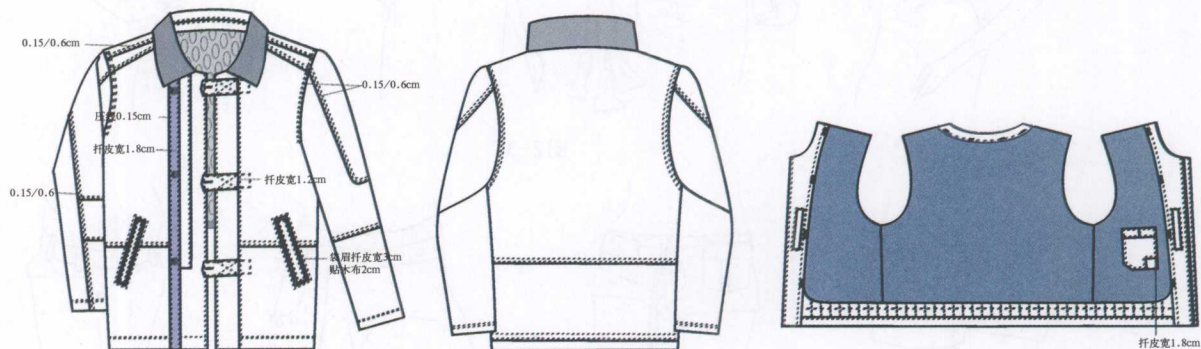

图2-1

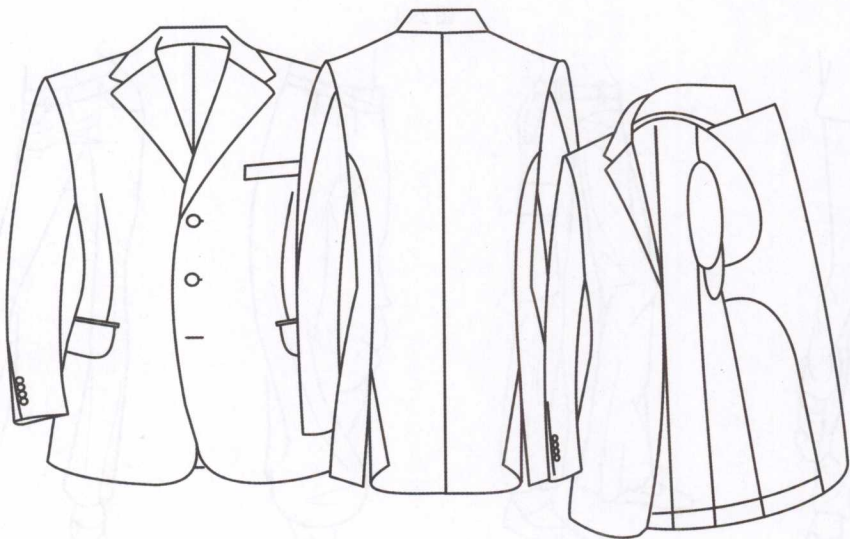

图2-2