

高等教育自学考试服装设计专业教材

服装画技法教程

FUZHUANG HUA JIFA JIAOCHENG

肖军 陈建辉 编著

中国纺织出版社

高等教育自学考试服装设计专业教材

服装画技法教程

肖军 陈建辉 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书主要介绍服装画的描绘方法以及多种绘画材料的表现技法。其内容包括：人体比例和动态规律，面料褶皱特征归纳及画法。为了适应自考教学及社会上广大自学者的需求，书中着重介绍了人物的着色和用8种典型面料做成的服装的描绘方法，并通过步骤图的形式直观地介绍给读者。书中还介绍了各种绘画材料的运用方法，并附大量范例，供读者参考学习。

本书用作高等教育自学考试服装设计专业教材；适用于大、中专院校服装专业学生学习，也是广大服装设计人员及自学爱好者的首选参考书。

图书在版编目 (CIP)数据

服装画技法教程/肖军编著.-北京：中国纺织出版社，
1998

高等教育自学考试服装设计专业教材ISBN 7-5064-
1357-4/TS · 1156

I.服… II.肖… III.服装-绘画-技法（美术）-高等教育-

自学考试-教材 IV.TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字（98）第09156号

策划编辑：张建

责任编辑：张建

中国纺织出版社出版发行

北京东直门南大街4号

邮政编码：100027 电话：010—64168226

精美彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

1998年6月第一版1998年6月第一次印刷

开本：787×1092 1/16 印张：6.25

字数：146千字 印数：1-8000

定价：25.00元

前 言

我国纺织服装教育事业，经过四十多年的不断发展，已经形成了多层次、多门类、多规格的高等教育体系，其立体交叉、多元辐射的办学模式，已为服装工业和科技的发展培养了大批专业技术人才。尤其是在市场经济为主导的方针指引下，服装工业的产业结构、产品结构的调整与发展，科技进步与人才需求的变化，都促进了服装教育的改革。谁能抓住市场热点，满足市场需求，谁能办出专业特色，谁能优先消化吸收国外先进的生产、管理、销售经验，培养一专多能的复合型、应用型人才，谁就能占据市场的主动，经受市场竞争的考验。

现在，服装工业正处在结构调整、产业升级的转折时期，其生产方式由劳动密集型向劳动智力密集型相结合转化，生产经营由低效益向高效益转化，生产管理由单一管理向多元化管理转化。依靠科学技术，加快产品开发，提高产品质量和附加值，是服装企业的必由之路，而企业改革重组过程对人才的需求，以及社会就业的压力，都为服装专业教育提供了极大的发展远景。因此，敞开大门，面向社会办学，广泛提高服装从业人员的素质，为企业再生与发展注入科学技术的活力，是服装教育工作者义不容辞的责任，而高等教育自学考试服

装设计专业也应运而生，恰恰顺应了这一社会需求。由于其大学专科的教育水准、宽进严出的管理模式、循环累进的教学方式、自学与助学相结合的学习方法，开考以来，报考者趋之若鹜。为了解决服装专科教材的短缺，同时也为广大服装爱好者提供一套通俗易懂，知识性、实用性、资料性相结合的专业参考书，我们天津纺织工学院服装系，作为主考院校，组织编写了这套高等教育自学考试（服装设计专业）教材。

与其它服装设计专业教材不同的是，为了便于读者自学，这套书的每本教程都力求文字简明扼要，图文并茂，并提供一定数量的练习与思考题，便于读者掌握学习的重点，加强基本理论、基本知识和基本技能的训练，培养分析与解决问题的能力。并且，每本教材都附有相应科目的自学考试大纲，在大纲中着重说明应考的范围、重点、难点和要求自学应考者必须掌握的深度、广度及其熟练程度，明确规定有关课程的设计和实验、实习的具体内容和要求，使读者既知如何学，又知如何考。

这套教材是按高等教育自学考试服装设计专业开考的课程内容和要求编写的，共分 15 种 16 本，作者均为具有丰富教学实践经验的命题与主考教师。

《色彩写生教程》	董 雅	刘宝岳	编著
《素描教程》		解基程	编著
《平面构成教程》		张 立	编著
《色彩构成教程》		刘宝岳	编著
《西洋服饰史教程》		孙世圃	编著
《中国服饰史教程》		孙世圃	编著
《服装画技法教程》	肖 军	陈建辉	编著

《服装材料学教程》	马大力	陈 红	编著
《服装 CAD 技术与应用教程》		张鸿志	编著
《服装纸样原理教程》		徐 东	编著
《女装纸样设计教程》	谢 朝	郑瑞平	编著
《男装纸样设计教程》	郑瑞平	谢 朝	编著
《服装生产工艺与设备教程》	佟立民	郑 明	编著
《服装制作工艺教程》		周建军	编著
《服装造型设计教程》		肖 军	编著
《毕业设计指导教程》	徐 东	谢 朝	编著

这套书汇集了我们多年从事服装教育的经验,也是我们回报社会、服务于社会,为振兴中国服装工业所献出的一份真情。由于编者水平有限,书中难免有错、漏之处,敬请读者指正。

高等教育自学考试服装设计
专业教材编写委员会主编 徐 东

目 录

概论	(1)
第一章 人物部分的画法	(3)
第一节 头部和五官的表现方法	(3)
一、眉与眼的画法	(3)
二、鼻子的画法	(5)
三、嘴的画法	(7)
四、头发的画法	(9)
五、头与五官的关系	(11)
第二节 手与脚的画法	(13)
一、手的画法	(13)
二、脚的画法	(14)
第三节 人体比例与动态	(15)
一、人体比例	(15)
二、人体的动态	(16)
训练题	(19)
第二章 服装表现	(20)
第一节 衣领的画法	(20)
第二节 袖子的画法	(22)
第三节 裙子的画法	(24)
第四节 裤子的画法	(26)
第五节 服装与人体的关系	(28)
第六节 服装的褶皱与面料质地	(29)
训练题	(30)
第三章 服装画的色彩表现	(31)
第一节 头部的着色方法	(31)
一、女性头像的着色方法	(31)
二、男性和儿童头部的着色方法	(35)
第二节 (薄型) 棉型面料服装的着色方法	(36)
一、(薄型) 棉型面料的特征	(36)
二、具体着色步骤	(36)
第三节 花格面料套装的着色方法	(39)

一、套装面料的特征	(39)
二、具体着色步骤	(39)
第四节 丝绸、丝绒面料服装的着色方法	(42)
一、丝绸、丝绒面料的特征	(42)
二、具体着色步骤	(42)
第五节 粗纺面料及灯芯绒面料服装的着色方法	(45)
一、粗纺面料及灯芯绒面料的特征	(45)
二、具体着色步骤	(45)
第六节 编织服装的着色方法	(48)
一、编织服装面料的特征	(48)
二、具体着色步骤	(48)
第七节 牛仔面料服装的着色方法	(51)
一、牛仔面料的特征	(51)
二、具体着色步骤	(51)
第八节 皮革服装的着色方法	(54)
一、皮革的特征	(54)
二、具体着色步骤	(54)
第九节 裘皮与花呢面料服装的着色方法	(57)
一、裘皮与花呢面料的特征	(57)
二、具体着色步骤	(57)
训练题	(59)
第四章 各种绘画材料的用法	(60)
第一节 水彩颜料的用法	(61)
第二节 彩色铅笔的用法	(64)
第三节 麦克笔的用法	(67)
第四节 油画棒的用法	(71)
第五节 色粉笔的用法	(76)
训练题	(80)
学生作品赏析	(81)
附录: 高等教育自学考试服装设计专科	
《服装画技法教程》考试大纲	(94)

概 论

服装画这一画种的出现是伴随着它特定的功能而产生的。它是从服装设计师的设计草图中诞生的。其描绘的重点是服装的款式结构、面料的质地、图案和色彩，它是服装设计构思的记录和表现。

学习服装画是服装设计人员所必须掌握的技能。一位合格的设计师必须能够将自己的设计意图、服装风格通过图画直观地表现出来，以便认定或修正自己的设计。

服装画是一种特征性很强的画种，其特征之一是画中的内容必须包含人物和服装两部分构成，第二特征是人物形象、比例、动态都具程式化、理想化和夸张性。人物的腿部和颈部为了适合服装的表现而画得很长，所选用的人物动态也是为了配合服装的展示而设定的几种理想的姿态；第三特征是服装画中衣纹的描绘精炼、准确，能反映出面料的质感。

服装画就其种类而言，大体可分为两种。一种是为了销售和宣传服装，具有广告性的插图式的服装画，注重艺术的表现形式，追求画面的感染力，而不注重服装结构的刻划。这一种我们可称为服装插画。而另一种是为设计和制做服装而绘制的服装画。这种画强调服装结构的表现，对服装局部的刻划非常严谨，能够让服装制板师或缝制工人看懂服装款式的结构特征，并以此为根据打出板型，做出样衣。也就是说这种服装画是服装设计和生产过程中的第一个步骤。这一种服装画我们称之为服装效果图。

学习服装画应从两个大的方面着手，第一是人物部分。

人物是服装画的重要组成部分，它包括人物的形象、人体的比例动态以及变化规律，学习的方法可采用写生和临摹人物图片等形式，训练的重点应以青年女子为主，要做到能够默写出几个常用的人体动态，以便在设计服装时能把自己构思的款式流畅地在人体上表现出来。

人物的形象设计也是绘制服装画的重要环节。说到形象设计，就是要将人物

的五官和表情画得尽量完美，追求一种共性的美感特征，满足观众的视觉美感要求，增强画面的可视性。

对于人物肤色的处理可以依据服装色彩的轻重而定，如：服装的色彩较轻时，肤色的选择可以重一些；服装的色彩较重时，肤色可描绘得浅一些，这样就可增加画面的美感。本书绘制了多种肤色的人物形象，读者可以根据书中的讲解要求进行临摹训练，掌握其绘制要领。

服装画学习的另一方面就是对服装款式和服装面料特征的训练。服装款式是服装画的主体部分。描绘服装款式时，要抓住款式的特点和风格仔细描绘，尤其对服装的结构线、分割线以及局部之间的比例关系，都要认真对待。不能象有的“服装画”那样过于概括笼统，只在画中抹了一些色彩、画几条廓形线就草草地完成了。这种服装画是经不起推敲的，是没有生命力的。服装画不是简单画，也不是纯形式化的人物画，它有自己的特殊功能，它是宣传服装和指导服装生产的视觉语言，必须能够发挥其特定功用性的作用。

服装款式的描绘还要包括服装面料的刻划，因为服装面料是服装设计过程中必不可少的设计条件，款式伴随着面料质感的表现更能增加设计图的说服力。

服装面料的刻划可以从两个方面进行：其一是要分析面料的织物结构和性能，抓住面料的衣纹特征进行精简的概括，将其衣料质地特征描绘出来。其二是分析面料的外观肌理效果，选择合理的绘画材料和表现技法，将其外观特征描绘出来。本书将服装面料分为几种类型，以步骤图的形式进行讲解，希望读者能够认真分析掌握各章节的要点，运用正确的学习方法，勤于训练，以期学好用好服装画这门艺术。

第一章 人物部分的画法

人物是服装画中的必要组成部分。只有画好人物，才能将服装款式合理地表现出来，才能使服装产生立体效果，才能增加服装画的可视性。

第一节 头部和五官的表现方法

一、眉与眼的画法

眼睛是脸部最重要的部分。画好眼睛可增强脸部的魅力，一定要画出生动、自然的效果。

(一) 正面眼与眉的描绘方法

图1-a

a.眼的正面形状象一个棱形，外眼角要略高于内眼角（图1-a）。

图1-b

b.眼睛轮廓的上下线条要画得圆顺（图1-b）。

图1-c

c.黑眼球、瞳孔在眼形中的位置（图1-c）。

图1-d

d.上眼线与下眼线相比，要画得粗一些，瞳孔边缘留出高光点（图1-d）。

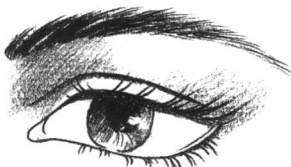

图1-f

e.画出睫毛。睫毛的用笔走向要向外侧弯曲，不要画得与眼形线垂直。将瞳孔部分加重，并画出眼眉的形状。眼眉的长短要略长于眼的长度（图1-e）。

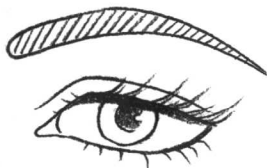

图 (1-e)

f.加深眉毛与眼的颜色。眉毛加重时用笔要按照眉毛生长规律一层层地加重。眼眉的内侧要画得重一些，黑眼球加重时要注意上重而下轻，底部要画得透明而有反光感。最后在整理过程中加上眼影（图1-f）。

(二) 半侧方向的眼与眉的画法

图2-a

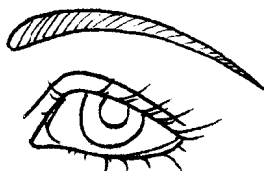

图2-b

图2-c

(三) 正侧方向的眼与眉的画法

图3-a

图3-b

图3-c

(四) 男性眼与眉的画法

图4-a

图4-b

图4-c

男性的眼要画得富有力度，眼形可画得略窄一些。
不要画过长、过多的睫毛，眉毛要画得粗大一些。

(五) 儿童眼与眉的画法

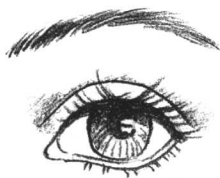

图5-a

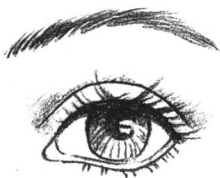

图5-b

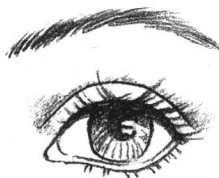

图5-c

儿童的眼形要画得圆一些，睫毛画得有些变化。
眉毛不要处理得太浓太密。

二、鼻子的画法

(一) 正面鼻子的画法

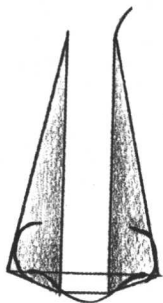

图6-a

a.画鼻子时先要将鼻子理解成箱形，注意鼻头端线要略突出于鼻翼线。

b.描绘鼻梁时用线要有变化，要注重鼻硬骨、鼻软骨与鼻端的线形变化。用笔要有轻重区别。

图6-c

c.鼻翼左右要对称，鼻孔线的转折不要画得过于宽大，最后涂上暗影增加立体感。

图6-b

(二) 半侧面鼻子的画法

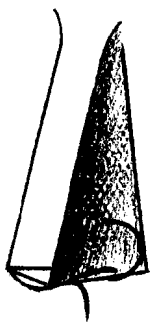

图7-a

a. 注意半侧面鼻子的透视关系，转折过去的鼻翼不要画得过大。

图7-b

b. 鼻梁外侧线要处理得有轻重变化。

图7-c

c. 整理后，加上暗影。

(三) 侧面鼻子的画法

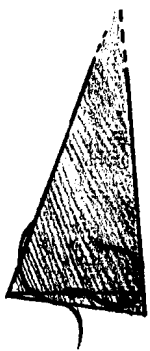

图8-a

a. 侧面鼻子的鼻端线与人脸部分所呈现的夹角要略大于 90° ，鼻端要画得向上斜一些。

b. 鼻尖与鼻翼的距离以人中为中心线各占 $1/2$ 。

图8-b

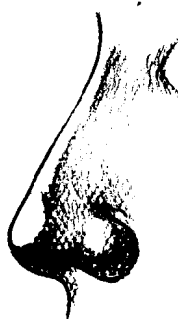

图8-c

c. 整理后加上暗影部分。

(四) 男性鼻子的画法

男性鼻子与女性鼻子相比要画得挺拔，线型变化要有力，要表现出男性的特征。

图9-a

图9-b

图9-c

(五) 儿童鼻子的画法

儿童鼻子用线要柔软，鼻尖要向上翘一些，鼻梁要短，要画出可爱的效果。

图10-a

图10-b

图10-c

三、嘴的画法

(一) 嘴的正面的画法

图11-a

a. 先确定嘴的长度，然后将长度线分为四等分。上唇线连成山形、下唇线的斜线和直线相连。下唇与上唇相比画得稍厚一些。

图11-b

b. 将轮廓线修正圆顺，唇的三条线要处理得有轻重变化：中间线最重，上唇线次重，下唇线较轻。

图11-c

c. 画出嘴唇涂有口红的感觉。下唇加深时注意唇中部留出高光点。

(二) 嘴的半侧面的画法

图12-a

a. 合理分配
嘴的等分比例。

图12-b

b. 将上下唇线修正圆
顺，用笔轻重要有变化。

图12-c

c. 修正出涂有
口红的光泽感。

(三) 嘴的正侧面的画法

图13-a

a. 下唇比上唇更接近内侧。

图13-b

b. 嘴形的三条线要有强弱之分。

图13-c

c. 修正完成。

(四) 嘴的各种动态

图14

四、头发的画法

(一) 画头的步骤

图15-a

图15-b

图15-c

a.画头发时，首先要分析发型的转折特点，然后画出头发的走势线。

b.根据发型的梳理走向力量逐渐加重。

c.最后进行修整，将头发的松软感和光泽表现出来。

(二) 各种发型 (图16)

图16-a

图16-b

图16-c