

服装中职教育“十二五”部委级规划教材

丛书主编 ◎ 陈桂林

服装画

主 编 ◎ 吕 钊

副主编 ◎ 郝 蕾 张 雷

FUZHUANG HUA

中国纺织出版社

服装中职教育“十二五”部委级规划教材

丛书主编◎陈桂林

服装画

主 编 吕钊

副 主 编 郝蕾 张雷

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书结合实践教学详细讲解了服装画的基础知识、学习方法、练习步骤、不同材料的表现技法及服装画计算机设计软件的应用等内容。全书内容丰富,图文并茂,图例新颖,表现技法风格多样且附有课前、课后练习,具有较强的实操性,适合中等职业学校服装专业师生和广大服装设计专业人员及爱好者学习、参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装画 / 吕钊主编. —北京:中国纺织出版社, 2014.7
服装中职教育“十二五”部委级规划教材
ISBN 978-7-5180-0354-9

I. ①服… II. ①吕… III. ①服装—绘画技法—中等专业学校—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第096254号

策划编辑: 华长印 责任编辑: 张 祎 责任校对: 寇晨晨
责任设计: 何 建 责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010—87155894 传真: 010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京佳信达欣艺术印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2014年7月第1版第1次印刷
开本: 787×1092 1/16 印张: 11.5
字数: 96千字 定价: 39.80元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

服装中职教育“十二五”部委级规划教材

一、主审专家（排名不分先后）

清华大学美术学院 肖文陵教授

东华大学服装与艺术设计学院 李俊教授

武汉纺织大学服装学院 熊兆飞教授

湖南师范大学工程与设计学院 欧阳心力教授

广西科技职业学院 陈桂林教授

吉林工程技术师范学院服装工程学院 韩静教授

中国十佳服装设计师、中国服装设计师协会副主席 刘洋先生

二、编写委员会

主 任：陈桂林

副主任：冀艳波 张龙琳

委 员：（按姓氏拼音字母顺序排列）

暴 巍 陈凌云 胡 茗 胡晓东 黄珍珍 吕 钊

李兵兵 雷中民 毛艺坛 梅小琛 屈一斌 任丽红

孙鑫磊 王威仪 王 宏 肖 红 余 朋 易记平

张 耘 张艳华 张春娥 张 雷 张 琼 周桂芹

出版者的话

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（简称《纲要》）中提出“要大力发展职业教育”。职业教育要“把提高质量作为重点。以服务为宗旨，以就业为导向，推进教育教学改革。实行工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式”。为全面贯彻落实《纲要》，中国纺织服装教育学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，并对项目式教学模式的配套教材进行了探索，充分体现职业技能培养的特点。在教材的编写上重视实践和实训环节内容，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，从培养学生学习兴趣和提高职业技能入手，教材内容围绕生产实际和教学需要展开，形式上力求突出重点，强调实践。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，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。

（2）突出一个环节——实践环节。教材出版突出中职教育 and 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，部分教材开发了教学课件、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，以适应我国职业教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

序

为深入贯彻《国务院关于加大发展职业教育的决定》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，落实教育部《关于进一步深化中等职业教育教学改革的若干意见》、《中等职业教育改革创新行动计划（2010—2012年）》等文件精神，推动中等职业学校服装专业教材建设，在中国纺织服装教育学会的大力支持下，中国纺织出版社联袂北京轻纺联盟教育科技有限公司共同组织全国知名服装院校教师、企业知名技术专家、国家职业鉴定考评员等联合组织编写服装中职教育“十二五”部委级规划教材。

一、本套教材的开发背景

从2006年《国务院关于大力发展职业教育的决定》将“工学结合”作为职业教育人才培养模式改革的重要切入点，到2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要 2010—2020年》把实行“工学结合、校企合作、顶岗实习”的培养模式部署为提高职业教育质量的重点，经过四年的职业教育改革与实践，各地职业学校对职业教育人才培养模式中的宏观和中观层面的要求基本达成共识，办学理念得到了广泛认可。当前职业教育教学改革应着力于微观层面的改革，以课程改革为核心，实现实习实训、师资队伍、教学模式的改革，探索工学结合的职业教育特色，培养高素质技能型人才。

同时，由于中国服装产业经历了三十多年的飞速发展，产业结构、经营模式、管理方式、技术工艺等方面都产生了巨大的变革，所以传统的服装教材已经无法满足现代服装教育的需求，服装中职教育迫切需要一套适合自身模式的教材。

二、当前服装中职教材存在的问题

1. 服装专业现用教材多数内容比较陈旧，缺乏知识的更新。甚至部分教材还是七八十年代出版的。服装产业属于时尚产业，每年都有不同的流行趋势。再加上近几年服装产业飞速地发展，设备技术不断地更新，一成不变的专业教材，已经不能满足现行教学的需要。

2. 教材理论偏多, 指导学生进行生产操作的内容太少, 实训实验课与实际生产脱节, 导致整体实用性不强, 使学生产生“学了也白学”的想法。

3. 专业课之间内容脱节现象严重, 缺乏实用性及可操作性。服装设计、服装制板、服装工艺教材之间的知识点没有得到紧密地关联, 款式设计与版型工艺之间没有充分地结合和对应, 并且款式陈旧, 跟不上时尚的步伐, 所以学生对制图和工艺知识缺乏足够的认识及了解, 设计的款式只能单纯停留在设计稿上。

三、本套教材特点

1. 体现了新的课程理念

本书以“工作过程”为导向, 以职业行动领域为依据确定专业技能定位, 并通过以实际案例操作为主要特征的学习情境使其具体化。“行动领域→学习领域→学习情境”构成了该书的内容体系。

2. 坚持了“工学结合”的教学原则

本套教材以与企业接轨为突破口, 以专业知识为核心内容, 争取在避免知识点重复的基础上做到精练实用。同时理论联系实际、深入浅出, 并以大量的实例进行解析。力求取之于工, 用之于学。

3. 教材内容简明实用

全套教材大胆精简理论推导, 果断摒弃过时、陈旧的内容, 及时反映新知识、新技术、新工艺和新方法。教材内容安排均以能够与职业岗位能力培养结合为前提。力求通过全套教材的编写, 努力为主、中、高职教育教学改革服务, 为培养社会急需的优秀初级技术型应用人才服务。同时考虑到减轻学生学习负担, 除个别教材外, 多数教材都控制在20万字左右, 内容精练、实用。

本套教材的编写队伍主要以服装院校长期从事一线教学且具有高级讲师职称的老师为主, 并根据专业特点, 吸收了一些双师型教师、知名企业技术专家、国家职业鉴定考评员来共同参加编写, 以保证教材的实用性和针对性。

希望本套服装中职教材的出版, 能为更好地深化服装院校教育教学改革提供帮助和参考。对于推动服装教育紧跟产业发展步伐和企业用人需求, 创新人才培养模式, 提高人才培养质量也具有积极的意义。

国家职业分类大典修订专家委员会纺织服装专家

广西科技职业学院副院长

北京轻纺联盟教育科技中心主任

2013年6月

前言

服装画是服装设计师必须掌握的专业基础,也是实现服装设计的一个重要环节。它是设计师思维物化的重要手段,可运用绘画手法来表现服装的款式造型、色彩搭配、材料质地和艺术气氛。服装画虽然属于绘画的范畴,但又不同于一般的绘画艺术。根据它所具有的功能,可以分为效果图和服装插画。效果图侧重于服务产品设计,满足工业生产的需要;服装插画则更注重艺术的表现,传达时尚信息。有的设计师具有良好的艺术修养,使效果图兼具设计的实用性和艺术的欣赏性。

经过国内三十余年的发展,服装画已经形成了相对系统的教学方法和成熟的教学模式。特别是近几年,我国服装设计行业飞速发展,对设计师的整体素质也提出了更高的要求,服装画的教学思路也有了一定的变化,分类也更为科学,目标也更加清晰。本书的作者从事服装设计工作近二十年,主讲服装画课程十余年,并主持省部级服装设计专业教学改革项目,对于服装画教学有着丰富的经验和深刻的理解。本书就是作者在近年来服装画教学和服装设计实践的基础上,进一步整理、补充而完成的,也是作者对服装画教学不断反思、不断钻研的成果。

本书的主要内容包括服装画概论、服装画人体的表现、服装画的基础表现、服装画的表现技法、计算机软件的表现方法以及服装画作品赏析。在每一章的后面均有相关的思考题,习题数量的多少可依据教学的实际情况适当增减。本书努力帮助各个层次的读者掌握服装画的学习方法,无论是一点经验也没有的初学者,还是有一定经验的设计师,相信都可以从中选择需要的内容。但是对于初学者,作者还是建议按照课程安排循序渐进地学习,并认真完成每章后的练习,这样才能更扎实地掌握服装画的技法。

本书的主编是西安工程大学服装与艺术设计学院的吕钊副教

授，主要完成了第一章、第二章以及第六章的编写；副主编是西安工程大学服装与艺术设计学院的郝蕾老师，主要完成了第四章和第三章的部分编写；另一位副主编是辽宁省营口市中等专业学校的张雷老师，主要完成了第五章和第三章的部分编写。全书的编排很有特色，图文并茂，条理清晰，更富于教学所需的规范性、系统性和科学性。希望本书能成为各院校服装设计专业较为理想的教材，同时，也能够满足广大服装设计爱好者的需求。

本书未署名的图例都是本人平时授课所作的范画和进行设计实践时所画的图纸。同时，还有部分图例为西安工程大学服装与艺术设计学院的教师和学生提供。另外，为了教学的需要，我们还插入了一些大师和著名设计师的作品，在此向为本书提供作品的同事、同学和艺术家们表示衷心的感谢。感谢本系列丛书主编陈桂林教授的辛勤劳动，感谢我的学生诸葛秋萍提供的图片，感谢中国纺织出版社为此书的出版付出劳动的编辑们。

由于时间和作者的能力所限，本书可能还存在不足之处，希望能与广大读者交流，请大家批评指正。

西安工程大学服装与艺术设计学院

吕钊

2013年7月

教学内容及课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容
第一章 (6课时)	基础篇 (6课时)		• 服装画概论
		一	服装画的概念
		二	服装插画
		三	服装画与服装设计
第二章 (20课时)	基础篇 (20课时)		• 服装画人体的表现
		一	服装画人体的基本知识
		二	服装画的人体动态
		三	服装画人体的细节
		四	服装画人体的应用
第三章 (20课时)	基础篇 (20课时)		• 服装画的基础表现
		一	服装款式图的特征及意义
		二	服装款式图的基础训练
		三	服装款式图的细节表现
		四	服装材料的表现
		五	服装配饰的表现
第四章 (20课时)	应用篇 (20课时)		• 服装画的表现技法
		一	绘画材料和工具
		二	服装效果图的基本表现技法
		三	服装效果图的分类表现技法
第五章 (20课时)	应用篇 (20课时)		• 计算机软件的表现方法
		一	辅助设计软件和设备
		二	CorelDRAW在服装画表现中的应用
		三	Adobe Illustrator CS在服装画表现中的应用
第六章 (4课时)	赏析篇 (4课时)		• 服装画作品赏析

注 各院校可根据自身的教学特色和教学计划对课程时数进行调整。

基础篇

第一章 服装画概论	001
第一节 服装画的概念	002
第二节 服装插画	010
第三节 服装画与服装设计	013
第二章 服装画人体的表现	017
第一节 服装画人体的基本知识	018
第二节 服装画的人体动态	019
第三节 服装画人体的细节	034
第四节 服装画人体的应用	039
第三章 服装画的基础表现	049
第一节 服装款式图的特征及意义	050
第二节 服装款式图的基础训练	053
第三节 服装款式图的细节表现	065
第四节 服装材料的表现	067
第五节 服装配饰的表现	070

应用篇

第四章 服装画的表现技法	073
第一节 绘画材料和工具	074

第二节 服装效果图的基本表现技法·····	077
第三节 服装效果图的分类表现技法·····	098
第五章 计算机软件的表现方法·····	117
第一节 辅助设计软件和设备·····	118
第二节 CorelDRAW在服装画表现中的应用 ·····	119
第三节 Adobe Illustrator CS在服装画表现中的应用·····	130

赏析篇

第六章 服装画作品赏析 ·····	147
参考文献 ·····	169

第一章 服装画概论

课题名称：服装画概论

课题内容：服装画的概念

服装插画

服装画与服装设计

课题时间：6课时

教学目的：使学生了解服装画的文化与发展，认识服装画的不同功能和目的，从概念上有清晰的认识，避免因认识不足而导致盲目地学习。

教学方式：理论讲授。

教学要求：结合PPT使学生加深认识。

作业布置：要求学生查阅服装画发展资料，了解服装画的不同功能。

第一节 服装画的概念

随着社会的发展,人们精神生活和物质生活需求不断提高,“设计”一词越来越频繁地出现在我们的生活中,人们也越来越认识到设计给我们生活带来的巨大变化,它渗透到日常生活的各个方面,兼顾我们对精神生活与物质生活的完美追求,是人类现代生活中最重要的活动之一。它不但改变了人们的生产方式,也改变了我们的生活方式。

“设计(Design)”,有名词和动词之分。前者是指对生活用品和生活环境的适用性、审美性、生产性的设想和计划,体现在图纸上,是意匠的具体化;后者可以理解为一个思维的过程,一个如何将美学更好地作用于现实生活的思维过程。设计的本质在于“创新”和“优化”,必须考虑产品机能、材料、造型、生产工艺、使用对象以及市场信息等因素。

现代工业化生产的细分,使设计活动也形成了众多门类。较常见的是将其分为三大类:视觉传达设计(包括图形设计、商业美术设计、包装装潢设计等)、空间环境设计(包括建筑设计、园林设计、室内装饰设计等)和产品设计(包括工业产品设计、服装设计等)。其中,产品设计的对象非常具体,通常是我们触手可及的生活用品和工业用品,与我们生活最为密切相关的“服装设计”就属于产品设计的一部分。

服装是人类从原始走向文明的标志,从最初的装身饰体开始,服装就是人类政治、经济、文化、审美最集中的体现。而服装设计师总是走在时尚的最前端,代表了最流行的生活方式和审美情趣。所以,成为一名设计师,特别是一名服装设计师,是很多人的理想。但实现这一理想却非易事,并非每个立志的人都可以实现。服装设计师不仅要具有天赋,还要掌握一定的艺术表现技法和完备的专业技术知识,更重要的是要敬业,要不断地努力学习。

设计是一个从思维到物化的过程,设计活动的一个重要过程就是必须用具象的形式把抽象的思维表现出来,传达给别人。所有的设计都具有这个特征,服装设计更是如此。设计的传达方式有平面的,也有立体的。其中,最常见的形式就是平面的“效果图”,我们也称之为“设计渲染图”。服装设计在传达中也有平面与立体之分,平面的形式我们将其称为“服装画”(图1-1),立体的形式我们称之为“立体裁剪”或“立体设计”。立体裁剪不单是一种设计方法,也是一种常用的造型方法。立体裁剪虽然现实、直观,但其耗时、费力,所以其往往也是在服装画的基础上进行,因此我们还是应先了解服装画。

对于设计师来说,服装画更多的时候是以设计草图的形式出现,它是设计师思维过程的再现和记录,可以给设计师提供更多的灵感记录和设计参考。这类图纸因为要快速记录并在很短的时间内完成,往往寥寥几笔,简明扼要,突出重点。图1-2、图1-3是一位年轻设计师的设计过程;图1-4、图1-5是时任“迪奥”设计师的著名设计师约翰·加利亚诺

(John Galliano)的设计手稿,他不但记录了时装的款式,还把相关的材料和灵感的来源以及展示的环境也表现了出来。

与服装画有关的名词很多,例如:“服装效果图”、“服装渲染图”等,它们有什么区别呢?简单地说,服装画是对与服装有关的图画的总称,而服装效果图、服装渲染图只是其中的一部分。服装画有“图”与“画”之分:一类是以工业生产为目的,具体表现服装款式和构思的设计图纸,英文为“Sketch”,意为设计图;另一类则注重画面的氛围和艺术效果,我们称之为服装插画(图1-6),英文为“Illustration”,意为插图。

要想成为服装设计师的第一步就是要服装画画得好,而“画得好”并非只是画画那么简单。“画得好”意味着要对服装有创新的思路,领悟得多,理解得深刻,表达得清楚;意味着了解从平面效果到立体结构的转变;意味着要将服装效果表现得更加时尚化、风格化。特别要强调的是,服装是一门艺术,更是一件商品,服装画并非单纯的绘画,绝不能孤芳自赏,而要考虑它的功能性(图1-7、图1-8)。有些初学者在表现上追求过于夸张或是怪诞的风格,这并不是个性与创新,而是对时尚的曲解,也达不到设计的效果和目的。

图1-1 服装画 作者:柯丹

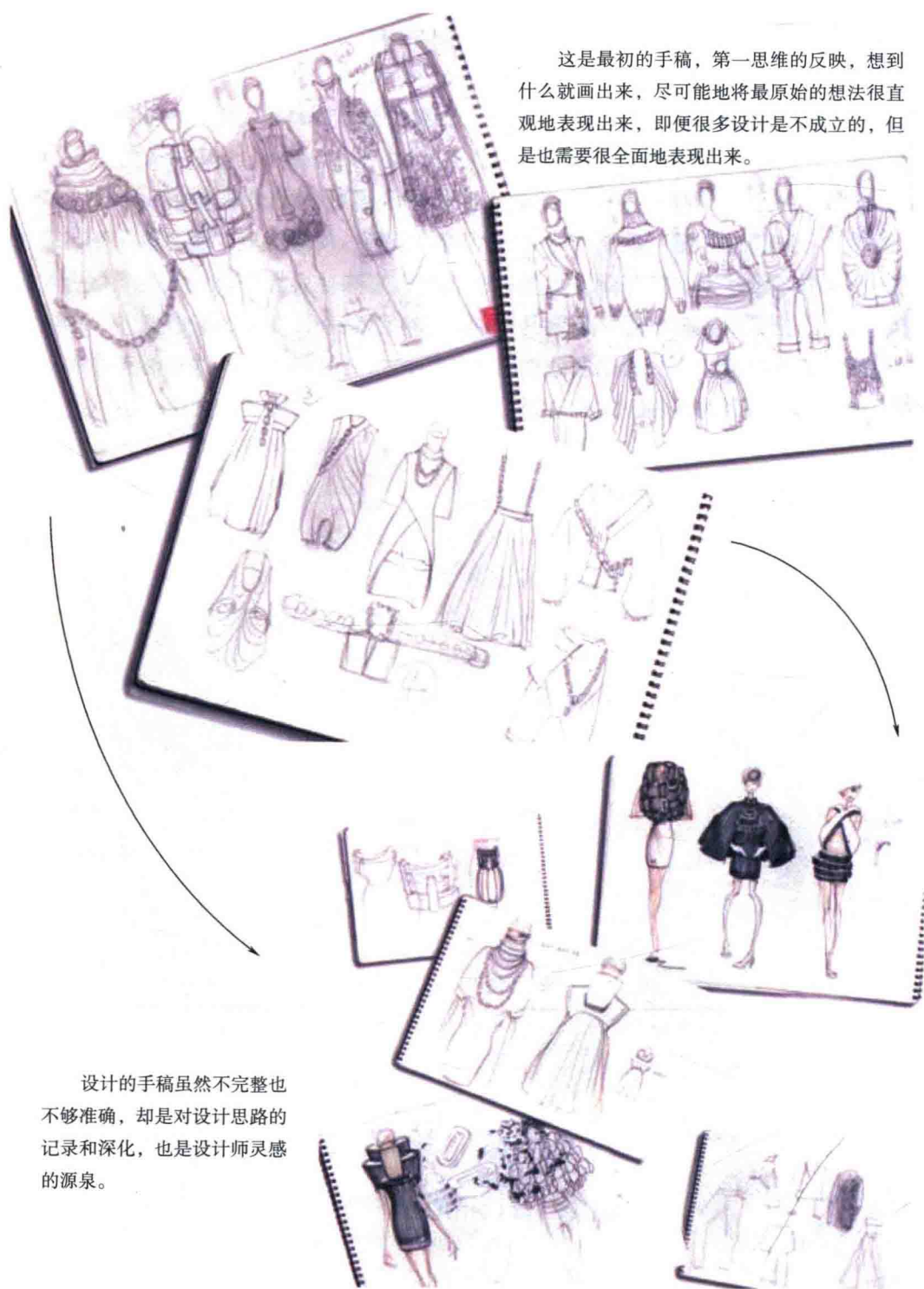

图1-2 设计草图1 作者：史俊