

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

时装画表现技法

手绘绘本

f a s h i o n
d r a w i n g

苏永刚 主 编
李 娜 孙志慧 副主编

中国纺织出版社

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

时装画表现技法

手绘绘本

f a s h i o n
d r a w i n g

苏永刚 主编
李娜 孙志慧 副主编

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书为服装高等教育“十二五”部委级规划教材。全书结构严谨、图文并茂，内容编排由局部到整体，由原理到应用，理论与实践并重，不仅讲述了时装画表现中所需掌握的基本原理和技法，还提供了丰富多样的时装画示范图例。本书旨在鼓励读者不断尝试新的绘画媒介，并通过这种尝试来提升自己对人体形态结构与不同绘画风格进行综合分析的能力，从而掌握绘画技巧。

本书具有较强的科学性、系统性、实战性和前瞻性，既可作为高等院校服装专业培养高等应用型、技能型人才的教学用书，也可供服装企业技术人员和服装爱好者阅读参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

时装画表现技法：手绘绘本 / 苏永刚主编. —北京：中国纺织出版社，2015.3

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-1137-7

I. ①时… II. ①苏… III. ①时装—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 (2014) 第 240140 号

策划编辑：李春奕 责任编辑：孙成成 责任校对：寇晨晨
责任设计：何 健 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—67004422 传真：010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2015 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本：889×1194 1/16 印张：8

字数：85 千字 定价：49.80 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

基础篇

- 第一章 时装画的概念及分类 / 010
 - 第一节 时装画概述 / 010
 - 第二节 时装画的起源与发展 / 012
 - 第三节 时装画的基本概念、功能及特征 / 013
 - 第四节 时装画的分类 / 017

- 第二章 绘画的前期准备 / 026
 - 第一节 时装画的绘画工具 / 026
 - 第二节 时装画的构图 / 029

核心篇

- 第三章 时装画的绘画基础 / 038
 - 第一节 时装画人体的比例 / 038
 - 第二节 时装画常用人体姿态画法 / 042
 - 第三节 人体的局部表现 / 044
 - 第四节 服装造型的表现 / 052
 - 第五节 服饰配件的表现 / 061

- 第四章 时装画色彩 / 068
 - 第一节 色彩基础知识 / 068
 - 第二节 时装画配色常识 / 069

赏析篇

第五章 时装画的着色技巧 / 076

- 第一节 水彩时装画表现技法 / 076
- 第二节 麦克笔时装画表现技法 / 078
- 第三节 彩色铅笔时装画表现技法 / 080
- 第四节 水粉时装画表现技法 / 082
- 第五节 有色纸时装画表现技法 / 084
- 第六节 油画棒时装画表现技法 / 086
- 第七节 综合表现技法 / 088

第六章 材质的表现 / 092

- 第一节 针织面料的表现 / 092
- 第二节 皮革的表现 / 093
- 第三节 花布的表现 / 094
- 第四节 纱质面料的表现 / 096
- 第五节 格子面料的表现 / 098
- 第六节 蕾丝的表现 / 100
- 第七节 毛皮的表现 / 102

第七章 时装画的风格 / 106

- 第一节 写实风格 / 106
- 第二节 动漫风格 / 107
- 第三节 夸张风格 / 108
- 第四节 简约风格 / 110
- 第五节 装饰风格 / 112

第八章 时装画赏析 / 116

- 第一节 时尚插画赏析 / 116
- 第二节 时装插画赏析 / 120

参考文献 / 128

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

时装画表现技法

手绘绘本

f a s h i o n
d r a w i n g

苏永刚 主编
李娜 孙志慧 副主编

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书为服装高等教育“十二五”部委级规划教材。全书结构严谨、图文并茂，内容编排由局部到整体，由原理到应用，理论与实践并重，不仅讲述了时装画表现中所需掌握的基本原理和技法，还提供了丰富多样的时装画示范图例。本书旨在鼓励读者不断尝试新的绘画媒介，并通过这种尝试来提升自己对人体形态结构与不同绘画风格进行综合分析的能力，从而掌握绘画技巧。

本书具有较强的科学性、系统性、实战性和前瞻性，既可作为高等院校服装专业培养高等应用型、技能型人才的教学用书，也可供服装企业技术人员和服装爱好者阅读参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

时装画表现技法：手绘绘本 / 苏永刚主编. —北京：中国纺织出版社，2015.3

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-1137-7

I. ①时… II. ①苏… III. ①时装—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 (2014) 第 240140 号

策划编辑：李春奕 责任编辑：孙成成 责任校对：寇晨晨
责任设计：何 健 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—67004422 传真：010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2015 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本：889×1194 1/16 印张：8

字数：85 千字 定价：49.80 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

前言

2013年下旬，由中国美术家协会服装设计艺术委员会发起的首届中国时装画大展，面向全国各艺术院校师生，职业或业余画家，从事服装设计、广告招贴设计等艺术设计工作的设计师或业余爱好者征集画作。主办方从900多幅作品中遴选出90幅时装画和服装设计效果图作品进行全国巡展。从这些展出的作品中，我们不难发现作品在表现手法、艺术风格、新型媒介等方面的探索和创新。此次巡展促进了时装画在服装设计专业教学的多样性、丰富性和表现力等方面的发展。

时装画不仅是表达设计意图的重要手段，也是流行信息传播的重要途径，更重要的是，有利于设计师艺术感觉的磨炼和积累。在20世纪世界各国的服装设计专业类课程当中，时装画，特别是服装效果图的绘制都被作为设计人才培养的一门必修课。在国内，虽然办学层次不同，培养目标不同，生源素质也有差异，但时装画一直是各服装设计类高等院校的主干课程之一，可见，它对服装设计构思、表达设计意图的作用是不言而喻的。

随着时代的发展与科学的进步，如何在设计教育体系中加强基础研究，如何在设计思维和方法论方面下功夫，以及如何在课程体系、教学思想、教学组织和方法上进行探讨并踏实地做出相应的探索，是本书编写的重要基础。

本书是以时装画课程的基础知识、基本技能、表现手法为写作核心，同时兼顾艺术风格的表现与动手能力的锻炼。书中不仅传授了时装画的基本概念，更重要的是让学生掌握对时尚表现的观察和学习方法，通过观察、整理和消化，将表现想象与技能训练结合起来，创造一种良好的、全面的、脑眼手相结合的综合训练方法，将感悟到的表现手段合理地运用于设计，这是本书编写的目的所在。本书针对服装专业的教学大纲和专业课题，从方法入手，围绕目标制定途径，并突出方法在基础训练中的重要作用。

苏永刚

2014年4月6日

基础篇

- 第一章 时装画的概念及分类 / 010
 - 第一节 时装画概述 / 010
 - 第二节 时装画的起源与发展 / 012
 - 第三节 时装画的基本概念、功能及特征 / 013
 - 第四节 时装画的分类 / 017

- 第二章 绘画的前期准备 / 026
 - 第一节 时装画的绘画工具 / 026
 - 第二节 时装画的构图 / 029

核心篇

- 第三章 时装画的绘画基础 / 038
 - 第一节 时装画人体的比例 / 038
 - 第二节 时装画常用人体姿态画法 / 042
 - 第三节 人体的局部表现 / 044
 - 第四节 服装造型的表现 / 052
 - 第五节 服饰配件的表现 / 061

- 第四章 时装画色彩 / 068
 - 第一节 色彩基础知识 / 068
 - 第二节 时装画配色常识 / 069

赏析篇

第五章 时装画的着色技巧 / 076

- 第一节 水彩时装画表现技法 / 076
- 第二节 麦克笔时装画表现技法 / 078
- 第三节 彩色铅笔时装画表现技法 / 080
- 第四节 水粉时装画表现技法 / 082
- 第五节 有色纸时装画表现技法 / 084
- 第六节 油画棒时装画表现技法 / 086
- 第七节 综合表现技法 / 088

第六章 材质的表现 / 092

- 第一节 针织面料的表现 / 092
- 第二节 皮革的表现 / 093
- 第三节 花布的表现 / 094
- 第四节 纱质面料的表现 / 096
- 第五节 格子面料的表现 / 098
- 第六节 蕾丝的表现 / 100
- 第七节 毛皮的表现 / 102

第七章 时装画的风格 / 106

- 第一节 写实风格 / 106
- 第二节 动漫风格 / 107
- 第三节 夸张风格 / 108
- 第四节 简约风格 / 110
- 第五节 装饰风格 / 112

第八章 时装画赏析 / 116

- 第一节 时尚插画赏析 / 116
- 第二节 时装插画赏析 / 120

参考文献 / 128

基础篇

时装画的概念及分类

课题名称：

时装画的概念及分类

课题内容：

时装画概述

时装画的起源与发展

时装画的基本概念、功能及特征

时装画的分类

课题时间：

2 课时

009

教学目的：

通过学习，使学生对时装画的起源与发展有基本的了解，并掌握时装画的概念及分类。

教学方式：

通过系统归纳进行理论教学。

教学要求：

对时装画的历史发展脉络进行梳理，明确时装画的概念及分类。

本章重点：

1. 强调时装画表现技法的重要性。
2. 了解时装画的发展历程。
3. 掌握时装画的概念、分类及特点。

课前（后）准备：

课后，通过对教材的学习，了解时装画发展历程，培养时装画艺术的审美能力，对时装画的功能、特征及分类有清晰把握。

作者：孙志慧

第一章 时装画的概念及分类

第一节 时装画概述

010 时装画是随着服装业的兴起和发展而形成的绘画形式之一。时装画的绘制方法,是服装从业者必备的一项专业技能。设计构思的浮现需要视觉化的表现方式传达给他人,使他人能对其构想形态一目了然,并以此激发新的设计构想。这也是时装画表现技法的根本目的。时装画作为服装设计的表达方式,属于实用艺术范畴,是借助绘画手段展示服装的整体美感,具有一定的艺术审美价值。它是服装设计的专业基础之一,同时也是衔接服装设计师与工艺师、消费者的桥梁。

时装画一般分为两大类,一类是直接服务于生产的、体现实用价

值的时装画,要求能够精准地表现服装款式、结构、工艺及服饰配件等方面的特征。时装画的工艺技术性是指,作为服装设计专业基础的时装画不能摆脱以人为基础并受到服装制作工艺制约的特性,即在表现过程中需要考虑服装完成后穿着于人体之上的服装效果以及满足工艺制作的基本条件。此类时装画要求设计师具有扎实的绘画功底,并具备服装结构设计及工艺方面的专业知识,还需要充分考虑服装的合理性和穿着效果。另一类是具有欣赏价值的时装画,具有强烈的艺术感染力和鲜明的个性特征。此类时装画注重表现画面的统一性和形式

美感,并对环境氛围进行一系列烘托,具有独立存在的艺术价值,它在广告宣传和时装插画等领域使用较多。对于时装画来说,服装本身便是艺术的完美体现。

掌握时装画的表现技法须具备两方面的能力,一是对各类时装画绘画工具及材料性能的掌握和使用;二是在特定条件和要求下,利用技法,视觉化地表现出完整的设计构思,表现服装的款式、色彩、面料、结构、比例、风格等。可见,以绘画形式、材料或创造方法来表现时装画,是其创作、绘制的基本要求。

目前盛行的电脑时装画,脱离

(1)

(2)

了传统的绘画工具与材料，但从创作心理过程以及最终所表现的视觉效果来看，电脑时装画仍然是属于绘画的形式范畴，只是其运作过程和表现方式与传统的时装画有所不同。

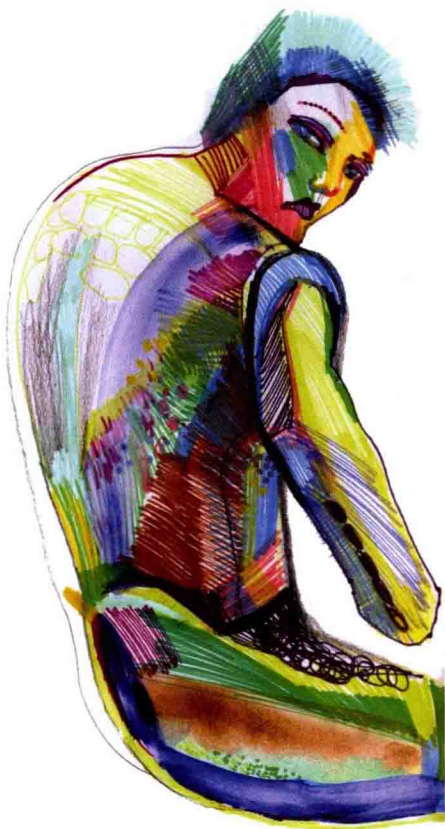
时装画是整个服装产业的重要组成部分。它服务于设计生产和销售，直观地传达设计师的设计意图及服装的造型结构与制作工艺，形象地表现服装的材质、图案、色彩以及与服饰品的搭配效果。设计师的创意灵感必须通过时装画表达出来，因此，一名优秀的服装设计师也应该是一名优秀的时装画画师。如果服装设计师不具备表现时装画的能力，则无法传达其设计意图。因此，学习时装画表现技法是通向服装设计师成功之路的重要基础，也是一名服装设计师必须掌握的基本技能（图 1-1）。

(3)

(4)

(5)

图 1-1 时装插画（张缈）

第二节 时装画的起源与发展

时装画是设计师表达设计构思的主要方式之一，它直观地传递着服装的款式、结构及工艺信息。

从19世纪下半叶起，巴黎成为时装中心，女装设计师们为私人客户描绘设计构思。但其形式颇为写实，人体比例皆为实际比例。查尔斯·弗雷德里克·沃斯（Charles Frederick Worth）就是这一时期设计师的典型代表。

20世纪初，各类艺术流派对时装画均产生了极大的影响。例

如，毕加索创立的“立体主义”画派将形象进行分解、构成，使其几何图形化；以马蒂斯为代表的“野兽主义”画派以鲜艳的色块刺激视觉；以达利为代表的“超现实主义”的超现实性等，都为时装画提供了无限的创作灵感。时装画不再是以单一的形式呈现，而是以技法和风格的多样化形式出现。

20世纪30年代末，随着摄影技术的提高，*Vogue*杂志在1932年第一次使用了照片作为封面之

后，时装摄影逐渐取代了时装画的版面，时装画受到了严峻的考验。同时，时装画也呈现出更为生活化的趋势。

时装画经历了20世纪40年代水彩和水粉的广泛运用，再到20世纪60年代毡头麦克笔的使用，如今时装画的表现手法及材料越来越丰富。时装画的风格也与设计大师们的想象力一样愈加多变（图1-2）。

(1)

(2)

图1-2 时装插画（曹涵颖临摹）