

服装专业高技能实用性丛书
服装职业教育“协同创新”实用教材

服装画技法

FUZHUANGHUA JIFA

- 人体造型表现技法
- 服装款式图表现技法
- 服装效果图表现技法
- 服装配饰表现技法

陈桂林 著

中国纺织出版社

服装专业高技能实用性丛书
服装职业教育“协同创新”实用教材

服装画技法

陈桂林 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书强调以人体形态为基准画服装款式图和效果图；完成服装设计构思；表现服装整体造型和设计细节等。

本书立足于现代服装企业对服装设计人才的需求，根据服装企业对服装设计人员实际技能的要求，从服装画的基本概念入手，以人体造型表现技法为训练起点，突出服装画在造型和服装款式上的表现特点，结合服装效果表现技法、服装风格表现技法、计算机辅助设计表现技法等，形成一套完整的服装画技法训练体系。

本书可以作为服装高等院校、服装培训机构的教学用书，也是服装设计从业者、爱好者的必备参考书。

图书在版编目（CIP）数据

服装画技法 / 陈桂林著. —北京：中国纺织出版社，2015.1

（服装专业高技能实用性丛书）

服装职业教育“协同创新”实用教材

ISBN 978-7-5180-0980-0

I. ①服… II. ①陈… III. ①服装—绘画技法—职业教育—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第213710号

责任编辑：华长印 责任校对：余静雯
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—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

北京佳信达欣艺术印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2015年1月第1版第1次印刷

开本：889×1194 1/16 印张：13

字数：140千字 定价：52.00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

服装画技法是服装设计专业学生的必修课之一，在学习服装绘画的过程中，强调的是思维和造型艺术。要把设计的构思用线条和色彩表现出来，通过美术的绘画技法让创造力完全展现出来，需要大量的实践。服装款式图、服装效果图是服装设计人员进行产品开发的基础，也是服装设计师必备的专业技能，还是设计师与制板师、工艺师之间沟通服装产品开发设计的重要媒介。

传统的服装设计教学，远不能满足现代服装企业的用人需求。现代服装企业不仅需要实用的设计人才，更需要有技术创新和能适应服装现代技术发展的人才。为了满足现代服装产业发展的需要，本书采用从服装企业对服装设计师的要求出发，本着“学以致用”的原则，主要讲述了服装画的概念；人体造型表现技法；服装款式表现技法；发型与服装饰品表现技法；服装部件表现技法；女装款式表现技法；男装款式表现技法；童装款式表现技法；服装效果图表现技法；系列延伸设计表现技法；电脑款式效果图表现技法等内容。全书图文并茂，内容详尽，简单易学。具有较强的科学性、实用性。并且，与现代服装企业的实践操作相结合，真正达到“边学边用，学以致用”的效果。

本书根据作者从事服装设计和教学的亲身感受，总结出一套简便易学的方法。在书中配以详细的作画步骤，由浅入深，以满足不同层次读者的需要。本书侧重服装绘画的基本方法，使读者在掌握服装绘画的基本方法后，融会贯通，形成自己的绘画方式，从而为服装设计打下良好的基础。

本书注重实践，从绘制服装画所需要的技能出发，对不同类型的服装所需要的绘画方法进行了讲解，其中包含了大量的图例和绘制步骤，能帮助读者在较短的时间内掌握服装效果图、服装款式图的表现要领，对初学者和从事服装设计工作的人员有很好的指导意义。

本书可以作为服装高等院校、职业院校、培训机构的教学用书，也是服装设计从业者、爱好者的必备参考用书。

本书历经三年构思和编写，作者希望呈现给读者的是一本专业、实用的服装画教材。

本书编写难免会有不足之处，敬请广大读者批评赐教，并提出宝贵意见。便于本书再版修订，不胜感激！

2014年07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 (8课时)	基础理论 (8课时)		• 服装画概论
		一、	服装画分类
		二、	服装绘画工具
		三、	服装画配色方法
		四、	服装画表现原则与步骤
第二章 (12课时)	应用理论 (92课时)		• 人体造型表现技法
		一、	人体比例与结构
		二、	女体表现法
		三、	男体表现法
		四、	童体表现法
		五、	五官表现法
		六、	人体的局部表现法
第三章 (8课时)			• 服装款式图表现技法
		一、	服装款式图快速入门
		二、	徒手表现法
		三、	带人台表现法
		四、	着装表现法
第四章 (10课时)			• 发型与服饰配件表现技法
		一、	发型表现法
		二、	包类款式表现法
		三、	鞋类款式表现法
		四、	帽子款式表现法
		五、	其他常用服饰配件表现法
第五章 (6课时)			• 服装部件表现技法
		一、	领子表现法
		二、	袖子表现法
		三、	口袋表现法
		四、	省褶表现法
		五、	图案设计表现法
		六、	门襟等部位表现法
第六章 (16课时)			• 女装款式表现技法
		一、	休闲风格时装表现法
		二、	都市风格时装表现法
	三、	中式风格时装表现法	
	四、	职业装表现法	

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容
第六章 (16课时)	应用理论 (92课时)	五、	韩式风格时装表现法
		六、	民族风格时装表现法
		七、	运动女装表现法
		八、	中性化时装表现法
第七章 (8课时)			• 男装款式表现技法
		一、	男裤款式表现法
		二、	男衬衫款式表现法
		三、	男西装款式表现法
第八章 (6课时)		四、	男夹克款式表现法
			• 童装款式表现技法
		一、	童裤表现法
		二、	裙装表现法
第九章 (5课时)		三、	上装表现法
			• 服装面料质感表现技法
		一、	雪纺和丝绸类面料质感表现法
		二、	棉纺布和呢绒面料质感表现技法
		三、	针织物和棒针毛衫质感表现技法
		四、	牛仔和皮革面料质感表现技法
第十章 (21课时)		五、	面料图案表现技法
			• 服装效果图表现技法
		一、	服装效果图着色步骤
		二、	彩色铅笔写实法
		三、	水粉着色法
		四、	麦克笔表现法
		五、	素描表现法
第十一章 (8课时)		六、	人体模型套用法
		七、	其他常用表现法
		• 系列设计表现技法	
	一、	女装系列设计表现法	
	二、	男装系列设计表现法	
	三、	童装系列设计表现法	
	四、	内衣系列设计表现法	
	第十二章 (10课时)		• 电脑画款式效果图表现技法
一、		CoreIDRAW软件服装款式图表现技法	
二、		Photoshop软件服装效果图表现法	
三、		Illustrator 软件服装效果图表现法	
四、		电脑款式效果图欣赏	

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。

目 录

第一章 服装画概论	002
第一节 服装画分类	002
一、服装款式图	002
二、服装效果图	002
第二节 服装绘画工具	004
一、纸类	004
二、笔类	004
三、颜料类	005
四、其他辅助工具	005
五、计算机辅助设计工具	006
第三节 服装画配色方法	006
第四节 服装画表现原则与步骤	011
一、服装画表现原则	011
二、服装画的表现步骤	014
思考与练习题	016
第二章 人体造型表现技法	018
第一节 人体比例与结构	018
第二节 女体表现法	019
一、静态站立女体绘画步骤	019
二、动态站立女体绘画步骤	021
三、常用动态女体实例	021
第三节 男体表现法	024
一、静态站立男体绘画步骤	024
二、常用动态男体实例	024
第四节 童体表现法	027
一、静态站立童体比例	027
二、常用动态童体实例	027
第五节 五官表现法	030
一、头部	030
二、眉毛和眼睛	031
三、耳	033

四、鼻	034
五、嘴	034
第六节 人体的局部表现法	035
一、腿	035
二、脚	036
三、手臂	037
四、手	038
思考与练习题	039
 第三章 服装款式图表现技法	042
第一节 服装款式图快速入门	042
第二节 徒手表现法	049
第三节 带人台表现法	052
第四节 着装表现法	053
思考与练习题	056
 第四章 发型与服饰配件表现技法	058
第一节 发型表现法	058
第二节 包类款式表现法	060
第三节 鞋类款式表现法	061
第四节 帽子款式表现法	063
第五节 其他常用服饰配件表现法	064
一、围巾	064
二、手套	065
三、袜子	065
四、腰带	065
五、首饰	067
思考与练习题	068
 第五章 服装部件表现技法	070
第一节 领子表现法	070
第二节 袖子表现法	072
第三节 口袋表现法	074
第四节 省褶表现法	075
第五节 图案设计表现法	076
第六节 门襟等部位表现法	078
一、门襟表现法	078
二、花边表现法	080
三、衣衩表现法	080

四、下摆表现法	080
思考与练习题	082
第六章 女装款式表现技法	084
第一节 休闲风格时装表现法	084
第二节 都市风格时装表现法	086
第三节 中式风格时装表现法	088
第四节 职业装表现法	090
第五节 韩式风格时装表现法	091
第六节 民族风格时装表现法	093
第七节 运动女装表现法	094
第八节 中性化时装表现法	096
思考与练习题	098
第七章 男装款式表现技法	100
第一节 男裤款式表现法	100
第二节 男衬衫款式表现法	102
第三节 男西装款式表现法	103
第四节 男夹克款式表现法	105
思考与练习题	106
第八章 童装款式表现技法	108
第一节 童裤表现法	108
第二节 裙装表现法	110
第三节 上装表现法	111
思考与练习题	113
第九章 服装面料质感表现技法	116
第一节 雪纺和丝绸类面料质感表现法	116
第二节 棉纱布和呢绒面料质感表现技法	121
第三节 针织物和棒针毛衫质感表现技法	123
第四节 牛仔和皮革面料质感表现技法	125
第五节 面料图案表现技法	127
思考与练习题	131
第十章 服装效果图表现技法	134
第一节 服装效果图着色步骤	134
第二节 彩色铅笔写实法	136
第三节 水粉着色法	140

服装画概论

课题名称：服装画概论

课题内容：服装画分类

服装绘画工具

服装画配色方法

服装画表现原则与步骤

课题时间：8课时

训练目的：了解服装画的概念、服装画的分类、服装绘画工具、服装画配色方法、服装画表现原则与步骤等。

教学方式：讲授法、举例法、示范法、启发式教学、现场实训教学相结合。

教学要求：

1. 了解服装画的概念。
2. 了解服装画的分类。
3. 了解服装绘画工具。
4. 掌握服装画配色方法。
5. 掌握服装画表现原则与步骤。

第一章 服装画概论

服装画是服装设计师将设计构思以图的形式展示出来。设计师通过构思,运用笔或计算机辅助设计工具将服装的款式、色彩、面料在人体上表达出来。服装画是表达设计师的创意和作为设计制作服装的重要依据和技术文件。

第一节 服装画分类

服装画和服装款式图是服装设计最基础的表现形式。服装画是运用绘画的基本手段,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。服装画是设计师将设计意图呈现在人体穿着的整体视觉效果,是服装产品一种有效的表达形式。服装款式图是依据服装设计效果图对服装款式设计意图的进一步明确清晰地表达。在服装生产中,服装款式图是结构与制板的一个重要中间环节,是服装缝制工艺的依据。

一、服装款式图

服装款式图也称服装式样图,充当工艺说明书的作用,大多数时候都配合服装效果图或者工艺说明书出现。服装款式图注重表现服装的款式结构特征,如结构线、省道线、公主线、衣袋、领、袖等,服装款式图省略人体仅绘制衣服的款式特征,也可用文字提示制作的工艺要求、面料及辅料的要求等。服装款式图需要服装设计师清楚地表达服装设计款式的细节、面料、标准尺寸以及工艺制作上的特殊要求或排料图、裁剪图等(图1-1)。

二、服装效果图

服装效果图是服装设计师将构思中的服装款式用人体的穿着效果表现出来。与服装款式图不同的是它的表现形式可以带有服装设计师的个人风格、情感。绘制服装效果图要求服装设计师有一定的绘画能

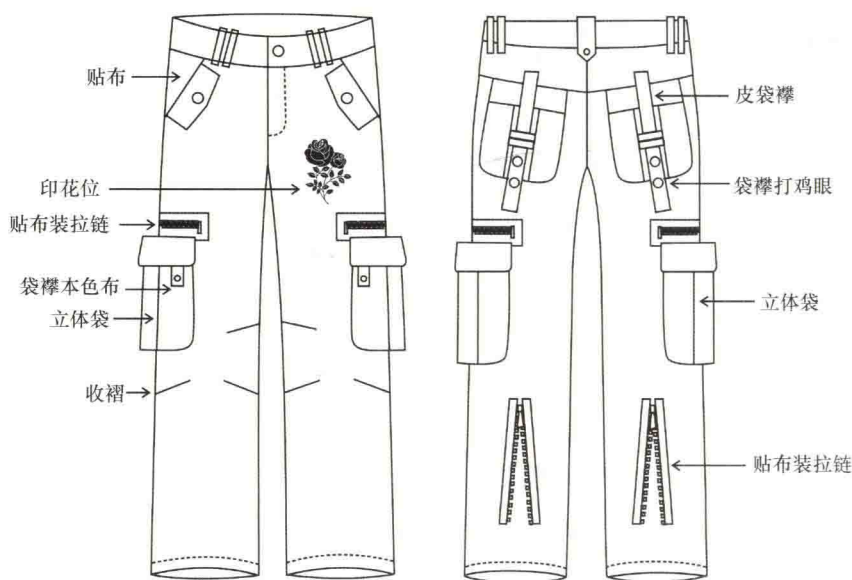

图1-1 服装款式图

力, 服装制板和工艺技术知识, 面料、辅料的基本知识等。服装效果图的表现方法可以是多种多样的, 在清楚表现设计意图的前提下, 或写实(图1-2)、或夸张(图1-3)、或装饰(图1-4), 可根据服装设计师的习惯和设计的需要而定。

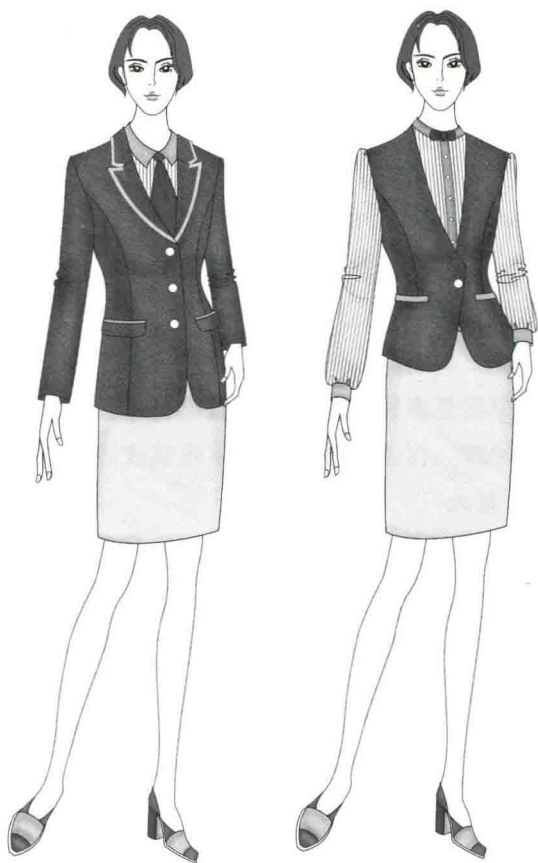

图1-2 写实的服装效果图

图1-3 夸张的服装效果图

图1-4 装饰的服装效果图

第二节 服装绘画工具

绘制服装画所使用的工具较多，一般选用常用工具就可以满足基本绘制要求。服装画的绘制工具大致分为纸类、笔类、颜料类和其他辅助工具。

一、纸类

纸的类型是多种多样的，其性能的不同会使画面最终效果有所差异，在选择前应尽量尝试各种效果，仔细分析比较，在表现不同的服装质感或运用不同的绘画风格时，选用不同的纸张。

1. 素描纸

素描纸一般适合画铅笔素描。由于纸质不够坚实，吸水能力很强，上色时不宜反复揉擦。如果一定要用它来画色彩，颜色易灰暗。因此，画色彩时，应适当将颜色调厚加纯。由于素描纸张遇水后不易平展，如用水性颜料，应将纸张裱在画板上之后再作画。

2. 水粉纸

水粉纸纸纹较粗，有一定的吸水性，易于颜料附着，是绘制服装画最为常用的纸张。

3. 水彩纸

水彩纸纸纹有粗细之分，纸质坚实，经得起擦洗。由于作画时使用大量水分，其特有的凹凸不平的颗粒，能有效地留存水分，因此可以呈现其润泽感。当用干画法表现时易出现飞白效果。它也是绘制服装画最为常用的纸张之一。

4. 拷贝纸

拷贝纸多用于工程制图，也可用来拷贝画稿。其种类有两种：一种为拷贝纸，纸张较薄，为透明色；另一种为硫酸纸，纸张较厚，为半透明色。

5. 色粉画纸

色粉画纸质地略粗糙，带有齿粒，一般都带有底色。常用的色粉画纸有黑色、深灰色、灰棕色、深土黄色、土绿色等。画服装画时，可巧妙地借用纸张的颜色为背景色。

6. 卡纸

卡纸有黑、白、灰之分。白卡纸质地洁白、光滑，有一定的厚度，吸水性能差，不易上色，易出笔痕。在服装画中，卡纸也常用于裱画，可利用卡纸的色彩作为背景色。

二、笔类

画服装画常用的画笔有铅笔、炭笔、水笔、毛笔、水粉笔、水彩笔等。

1. 铅笔

铅笔有绘图铅笔、自动铅笔等。绘图铅笔有软硬之分，软质的是B~8B，硬质的是H~12H。画服装画常选用HB铅笔。自动铅笔由于其线条清秀纤细，比较适合绘制草图和勾线。

2. 炭笔

炭笔分为炭素笔、碳画笔、炭精条、木炭条。碳素笔的笔芯较硬，炭画笔的笔芯较软，炭笔笔触粗细变化范围较大，适合画素描风格的服装画。

3. 水笔

水笔有针管笔、签字笔两种，笔尖粗细0.1~0.9mm，一般适用于勾线以及排列线条。

4. 毛笔

毛笔有软硬之分，软质的为羊毫，常用的是白云笔（大、中、小），这类笔柔软，适用于涂色面。硬质的为狼毫，有狼圭、红毛、叶筋、衣纹等，这类笔笔锋坚挺，适用于勾线。

5. 水粉笔

水粉笔有两种笔毛类型，一种是羊毫与狼毫混合型，弹性适中，能够较好地用于颜色覆盖；另一种是尼龙型，笔头形状有扇形、扁平形。绘制服装画多用扁平笔头的羊毫与狼毫混合型水粉笔。

6. 水彩笔

水彩笔笔头分有圆形、扁平形两种，具有含水量大的特点。

三、颜料类

画服装画常用的颜料有水粉、水彩、麦克笔、蜡笔、油画棒、彩色铅笔、水溶铅笔等。

1. 水粉

水粉常见的有锡管装、瓶装。常用的国内品牌有马利牌，国外品牌有樱花牌等。水粉具有覆盖力强、易于修改的特性。

2. 水彩

常用水彩颜料有马利牌，温莎牛顿牌（国外品牌）等。水彩具有透明、覆盖力弱的特性。

3. 麦克笔

麦克笔分水性、油性两种。笔头有粗细之分。色彩种类丰富，但不宜调混，宜直接使用。其透明性类似于水彩。

4. 蜡笔

蜡笔没有渗透性，靠附着力固定在画面上，不适合用于光滑的纸张，通过轻擦或厚涂以及色彩之间的色相对比，产生浓丽鲜艳的色彩效果。

5. 油画棒

油画棒有一定的油性，笔触较为粗糙，颜色多样。

6. 彩色铅笔

彩色铅笔有多种颜色，在服装画中具有独特的表现力。

7. 水溶铅笔

水溶铅笔兼有铅笔和水彩的功能，有多种颜色，携带和使用方便。着色时有铅笔笔触，晕染后有水彩效果。

四、其他辅助工具

服装画常用的其他辅助工具有橡皮、调色盒、调色盘、画板、美工刀以及固定纸张的工具等。

1. 橡皮

橡皮有软硬之分。画服装画时多选用软质橡皮，以便擦涂，不致损伤纸面而利于上色。

2. 调色盒

调色盒是为调色存放颜料的塑料盒。色格一般以24格左右为宜。调色盒备用时需配备一块湿润的海绵

（或毛巾布），以防颜料干裂。

3. 调色盘

为塑料浅格圆形盘。

4. 画板或画架

画板或画架是为绘画而特制的木质板或画架，根据画面尺寸可选择大、中、小号。画服装画一般选用中、小号型。

5. 美工刀

美工刀主要用于削铅笔和裁纸。

6. 固定纸张的工具

固定纸张的工具具有胶水、双面胶带、胶带（透明、不透明）、夹子、图钉等。

五、计算机辅助设计工具

1. 专业服装设计软件

目前，国内有广德、格林等多家专业服装设计软件开发商。专业服装设计软件拥有强大的专业素材库，能够提供产品设计的款式、配色、规格图、工艺流程等还提供配料库、扣具库、部件库、线类库、图案库的专用功能。

2. CorelDRAW设计软件

CorelDRAW是一种平面矢量绘图软件，我们可以利用软件提供的绘图工具、填色工具、特种效果填充工具、图案填充工具等（这只是该软件的部分功能），就像在纸上画画一样，直接画出自己需要的效果图。基本上能够达到手工绘制的效果，有时比手工效果图还要美观。

3. Photoshop设计软件

Photoshop图像编辑软件，在平面设计中占主导地位，是专业领域中通用的工具，它可以通过图层、通道、路径等工具，实现对图像的编辑。还可以根据不同的需要进行参数设置，并进行编辑，保存其画笔工具，能够实现许多特殊的图像设计。利用干湿笔刷可以模拟传统的绘画技术，利用手写板的功能，辅以更大的操作空间，获得新的创作效果。图案生成器可以简单的选取图像区域创建实现新的抽象图案，由于采用了随机模拟和复杂的分析技术，为很多服装面料设计提供了运动中具有真实肌理效果的图像。

4. Illustrator设计软件

Illustrator是一款非常强大的矢量图绘画软件，本软件提供丰富的描绘功能以及矢量图编辑功能，还提供十分典型的矢量图形工具，诸如三维原型、多边形和样条曲线等。同时还支持许多矢量图形处理功能。

第三节 服装画配色方法

服装的色彩设计与搭配既要服从于服装所要表现的总体风格又要体现出独特的美。服装的风格不只是通过款式表现出来，也可以通过色彩设计与搭配来表达。如表1-1所示，每种颜色都有自己的代表含义。将不同的色彩互相搭配，会给消费者不同的体验和感觉。服装画配色是一种表达色彩设计与搭配的方式，是指对各种单个色彩的搭配组合。配色美是指色彩搭配组合的效果，给人的视觉和心理产生美的愉悦感、满足感。

表1-1 每种颜色代表含义或象征意义

序号	颜色	代表含义或象征意义
1	红色	活力、热情、奔放、喜悦、庆典
2	橙色	富饶、充实、未来、友爱、豪爽
3	黄色	高贵、富有、智慧、忠诚、希望
4	绿色	生命、生机、自然、和平、幸福
5	蓝色	智慧、清爽、自信、永恒、真实
6	紫色	浪漫、神秘、高贵、优雅、信仰
7	黑色	稳重、寂寞、夜晚、严肃、气势
8	白色	纯洁、简单、神圣、清爽、青春

不同的场合、环境需要有不同的服装色彩与之相适应，服装的色彩搭配恰当能体现一种浓郁的生活情调。色彩作为视觉审美的第一要素，对于服装起着至关重要的作用。服装配色的原则是先定主色，后配搭配色，最后点缀色。

- (1) 主色：主要面料的色彩，在服装中所占面积最大。
- (2) 搭配色：亦称“宾色”，指在服装中起到辅助作用的色彩，比主色面积小。
- (3) 点缀色：处于显著位置并起到画龙点睛或调节作用的色彩，往往面积很小，但作用很大。

服装画配色的方法主要有以下6种。

1. 同类色搭配

同类色的搭配是指色相性质相同，但色度有深浅之分的搭配方法。例如：深红→浅红、深绿→中绿等。同类色搭配是较为常见，最为简便并易于掌握的配色方法，具有整体协调、柔和的特点。这种配色方式极其容易获得色彩的和谐，但如果处理不当也会显得非常单调。因此，应在色彩的明度和纯度上进行处理，显现出同类色不同层次的效果。如图1-5所示，同类色的搭配显得简洁、时尚。服装的着色注意了明度和纯度的变化，使整个款式在色彩统一的基础上避免了单调和沉闷。

2. 对比色搭配

对比色搭配是将色彩中互为补色的色彩进行搭配，主要指色相不同，明度或纯度上又有差异的配色方法。深浅不同的颜色内外搭配，会产生纵深感，用黑色外套和白色衬衣搭配会使人看起来瘦了很多。对比色搭配具体有弱对比、中对比、强对比三种方式。

(1) 弱对比（图1-6）。色相环上两色之间不超过60° 角的色彩搭配。例如：红→红橙→橙、红→红紫→紫、绿→黄绿→黄等。弱对比的特点是色搭配具有温和、自然的效果，比同类色更有变化。

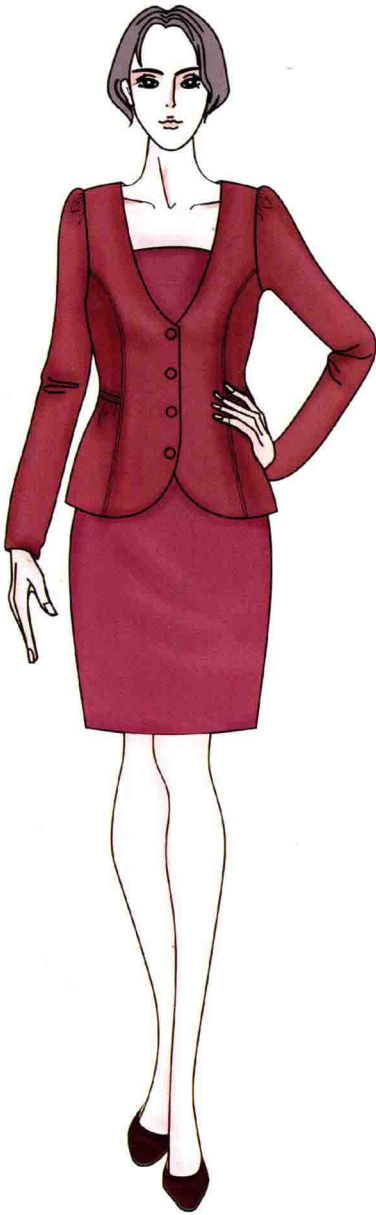

图1-5 同类色搭配

(2) 中对比(图1-7)。色相环上两色之间成 120° 角的色彩搭配。例如:原色→原色、间色→间色。中对比的特点:中对比色搭配色彩差异大,对比鲜明,给人以饱满、兴奋的感觉。

(3) 强对比(图1-8)。色相环上两色之间成 180° 角的色彩搭配。也称互补色对比。例如:红→绿、黄→紫、蓝→橙。强对比的特点是色搭配效果最刺激,但处理不好会出现生硬、俗气的感觉,因此要注意面积的大小、比例及位置。

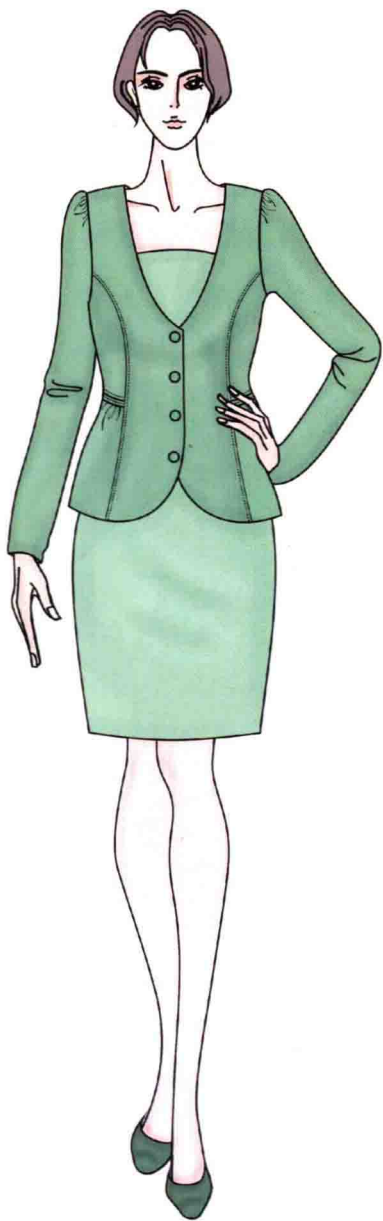

图1-6 弱对比搭配

图1-7 中对比搭配

图1-8 强对比搭配

3. 色彩的呼应搭配

色彩的呼应搭配就是服装上不同色彩彼此照应。这种搭配方式达到了既有整体和谐统一,又有变化的色彩效果,如图1-9所示,让服装的搭配在严谨中透露了灵活多样的风格印象。色彩呼应的搭配方法也可