

•肖勇 / 艺术顾问 •蒋啸镝 杨君顺 / 丛书主编

陈庆菊 肖琼琼 / 主编

服装画的绘画语言之所以有别于其他绘画艺术，就在于它表现的主体是服装。离开了服装主体，它也就失去了自身价值。服装画有自身的审美内涵，但不能离开服装的美感和创新。追求变化、新奇和美感，是服装设计师表现服装设计思想的一双翅膀，拥有强健有力的翅膀，才能展翅翱翔。

21世纪高等院校艺术设计专业规划教材

丛书主编 蒋啸镛 杨君顺

 哈尔滨工程大学出版社
Harbin Engineering University Press

主 编 陈庆菊 肖琼琼
副主编 钟苡君 王 姣 侯石明
邢春生 曾建华
参 编 向开瑛 周 磊 陈莹艳

服装画表现技法

图书在版编目(CIP)数据

服装画表现技法 / 陈庆菊等主编. — 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2009

ISBN 978-7-81133-322-0

I. 服… II. 陈… III. 服装—绘画—技法(美术)
IV. TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第173386号

策划编辑 岳翠贞 徐 峰
责任编辑 张植朴
封面设计 肖勇设计顾问

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
地 址 哈尔滨市南岗区东大直街124号
邮 编 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 北京市凯鑫彩色印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 6
字 数 220千字
版 次 2009年1月第1版
印 次 2009年1月第1次印刷
定 价 35.00元

<http://press.hrbeu.edu.cn>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

对本书内容有任何疑问及建议, 请与本书编委会联系。邮箱 designartbook@126.com

艺术顾问 肖 勇

丛书主编 蒋啸镛 杨君顺

学术委员会（按姓氏拼音排名）

陈杨明 陈鸿俊 陈 新 陈敬良 陈 耕 丰明高 弓太生 郭建国 郭振山
贺景卫 洪 琪 胡 膺 黄信初 黄效武 蒋尚文 李昀蹊 李立芳 李裕杰
李毅松 廖少华 林 军 刘中开 刘祚时 刘子建 刘英武 柳小成 柳 玉
龙建才 龙 飞 陆长德 鲁一妹 孟宪文 宁绍强 欧 涛 沈 浩 舒湘汉
帅茨平 谭和平 谭武南 唐凤鸣 田绍登 王幼凡 魏长增 伍 魏 吴汉怀
肖忠文 郇海霞 郁 涛 余随怀 袁金戈 曾 毅 曾 强 詹秦川 张阿维
张海洪 张宝胜 邹夫仁

编辑委员会（按姓氏拼音排名）

曹大勇 陈 莉 陈庆菊 崔 岩 戴建华 邓水清 杜翠霞 胡 勤 黄喜云
黄 辉 吉斌武 江朝伟 李 珺 李 彦 梁 允 廖建民 刘永琪 刘铁臂
尚丽娜 沈 竹 石少军 孙舜尧 孙 淼 唐贤巩 汤 文 王犹建 王 可
文丽华 徐 峰 徐 晶 尹书倩 岳翠贞 张志颖 张光俊 张胜利 张英楠
张青立 郑超荣 周红惠 周朝晖 周友香 朱 成

总序

GENERAL PREFACE

事实已经完全证明,国民经济的迅猛增长,必然促进艺术设计事业的繁荣昌盛,而艺术设计事业的繁荣,必然带来艺术设计教育的发展。我国的艺术设计教育虽然较之发达国家和地区起步较晚,但经过人们的不懈努力,在这短短的20年里,却取得了举世瞩目的成就。当今艺术设计院校如雨后春笋般发展起来。办学规模不断扩大,办学层次不断丰富,师资水平不断提高,办学条件不断优化,招生人数不断增长,教学质量明显提高,办学效率日益显现,真可谓盛况空前。艺术设计教育反过来又对促进社会主义经济发展,促进社会主义精神文明建设起到了不可替代的作用。

诚然,我们还应该清醒地看到,我国的艺术设计教育还存在不少问题,就教材建设而言,也还有许多不尽如人意的地方。虽然各大出版社相继出版了同类的教材,其品类之多,数量之大,令人咋舌!但与此同时也难免会出现内容大量重复,水平良莠不齐的现象。由于客观的原因,直到目前为止,国内尚无一套真正的统编教材。但不可否认,我国现有的艺术设计教材中,也还有不少是经过精心打造的。它们在教学中发挥了积极作用。

当今的信息时代,知识更新相当迅速,如不顺应历史潮流,快速跟上时代步伐,就很容易被淘汰。青年学生绝不会满足于几年前或十几年前的教材,他们期待的、渴望的是具有知识性、创新性、前瞻性的教材不断涌现。

目前,我国艺术设计教材状况是:一方面多得出奇,一方面又难以找到更合适的教材使用。这是摆在我们艺术设计教育者面前的重大课题。

我们经过一段较长时间的酝酿和调查、研究,并深入到各相关艺术院校进行考察,邀请一些资深专家进行论证,觉得有必要立即推出一套新的较为完整的设计教材。力图在规范性、专业性、创新性、前瞻性方面多下工夫,使其特色鲜明,以适应当前艺术设计教学的形势。

由哈尔滨工程大学出版社牵头,决定在全国范围内组织相关专家动手编写这套教材。于是,我们成立了教材编辑委员会,组织全国各地70余所学校100余名专家、学者、出版家在长沙召开了研讨会。对当今艺术设计教育各学科的教学大

纲、教学计划进行了学习分析,对当今艺术设计教育的现状进行了探讨,确定了教材编写方向、内容、体例,提出了各项具体要求。著名学者肖勇教授还针对教材的编写作了高水平的学术讲座。会后,各书主编分头召集了参编者进行部署,接着大家都紧锣密鼓地开展工作。参编人员当中,有经验丰富的老一辈艺术设计教育家,有理论水平高、专业基础扎实的教学骨干,有思想解放、观念很新的年轻教师。大家激情满怀、夜以继日地工作。他们深入学校、访谈师生,广泛听取意见,了解教学大纲,深研教学计划,把握教材定位。他们跑图书馆、进书店、上互联网查阅资料,收集最新教学科研成果。他们打电话、发信息,在兄弟院校之间开展广泛交流,获取最新信息,交换师生优秀作品……这一切都是为了使编写的教材真正有自己的特色。经过不懈的努力和艰辛的劳动,在较短的时间内完成了教材的初稿。编委会立即组织相关专家,集中精力、集中时间,对每本书稿进行了认真的审阅,肯定优点,指出不足,提出了修改的意见,并及时反馈给作者。根据专家审阅的意见,各主编组织各参编作者对书稿进行了反复修改,使之更臻完善。

编写这套教材时,我们尽力做到内容丰富而不繁杂、信息量大而不累赘、观念更新而不脱离实际,既不空谈理论,也不专谈技法,力求使理论与实践密切结合。一旦进入课堂,老师用了好教,学生用了便于自学。书中安排的练习与思考,可让学生及时理解和消化所学知识,并启发他们的创新意识。书后的优秀作品欣赏,可让学生及时了解当前的最新艺术设计成果,学习当前最高水平的设计典范,深入了解国内本专业学生的设计水平,为自己的设计实践找到楷模和受到启发。

现在,我们还不敢说这套教材是最好的,它的好坏还需得到教学实践的检验。加之时间十分紧迫,水平有限,缺点错误在所难免,还请各位同行专家多加指教,以便再版时及时改正。

蒋啸楠 杨君顺

前 Preface 服装画表现技法 言

服装画是服装设计过程中的一个重要环节，从服装设计构思、收集资料到产品设计和产品推广都离不开服装画，服装画是表现服装设计理念的必需手段。因此从事服装设计工作必须熟练地掌握服装画的画法。

由于人们在不同的经济基础、意识形态中会产生不同的生活理念，因而产生了不同的审美形式。因此，掌握服装画的表现技法需要我们具备捕捉时尚、表达时尚的能力。

在本书中，我们总结出一些简单易学、易掌握的服装画表现技法，并以图文并茂的形式，分步骤、分阶段讲解，旨在满足不同院校艺术设计专业教学的需求。全书共分五章，第一章讲解服装画的基本概念及工具准备。第二章针对人物造型，从人体的结构、动态的选择、服装的轮廓到人体的姿态、服装的配饰等方面重点讲解和训练。第三章通过大量的步骤图讲解各种表现技法的特点和不同面料的质感表现。第四章从服装画表现的创作流程到对应的方法作进一步深入讲解，通过系列服装设计的表现实案来介绍表现的方法和过程。第五章通过对国内外服装画表现的艺术形式与风格样式的分析和解读，为广大读者提供一个系统的学习平台。

本书在编写阶段得到了数十位专业教师和服装设计师的热情支持，他们不吝赐稿，为本书提供了大量的优秀作品，特在此表示衷心的感谢！

由于时间仓促及编者水平有限，本书中的一些观点及方法难免有不妥之处，希望得到专家和学习者的批评指正。

编者

目 Contents 服装画表现技法 录

7/ 概述

8/ 第一章 服装画的基本概念

- 8 第一节 基本概念
- 11 第二节 工具准备

14/ 第二章 服装画人体结构表现

- 14 第一节 人体结构与动态
- 27 第二节 服装款式图的表现
- 36 第三节 服装配件的表现
- 42 第四节 人体着装表现

44/ 第三章 服装画各种技法的表现

- 44 第一节 色彩原理及服装配色常识
- 47 第二节 常用服装面料及基本技法表现

61 第三节 电脑技法表现

65 第四节 综合技法表现

68/ 第四章 主题服装画表现

- 68 第一节 创作灵感的获取
- 71 第二节 主题服装画的表现步骤
- 75 第三节 主题服装画表现实案

86/ 第五章 服装画赏析

96/ 参考文献

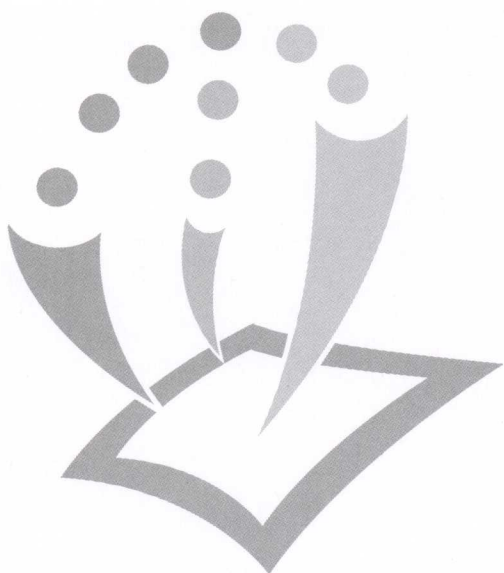
从事服装设计工作必须熟练地掌握服装画的绘画技法，因为服装画是表现服装设计理念的必需手段。初学者画服装画具有一定难度，经常会遇到这样或那样的问题。可以先做临摹练习。虽然临摹是一种间接的练习，但绝对是一种好的方法，也是初学者可以走的捷径。我们说临摹是好老师，更是初学者的敲门砖。我们应多看看服装大师们的范画，例如日本的矢岛功、熊谷小次郎，法国的安东尼·让娜·朗万、伊夫·圣·罗兰等。从大师的表现技巧中领会其中奥妙，看看大师是如何画的，是如何处理人物和服装细节的，如头发、脸的轮廓、肩部、关节、衣褶的画法等。吸取大师的绘画精华，领悟大师的绘画境界，这样可以帮助我们提高画服装画的表现能力并使之生动。

如今，服装画越来越为人们所重视，它的功能不断扩大，形式也不断增多，既可作为服装的设计效果图，又可作为服装广告、宣传和插图等。无论是画艺术性的服装画，还是画实用的服装画，都必须具有扎实的美术基本功，掌握各种表现技法，这些都是画好服装画的必要手段。

服装画是以绘画基础为手段，通过一定的艺术处理方法来体现服装设计的造型特征、人物形态和整体艺术气氛的一种艺术形式。从服装表现手法和使用功能上，可以把服装画分为很多种，如效果草图、款式效果图、创意效

果图、时装画等。通常情况下，“效果草图”是设计者构思、创作的初始记录，简约而随意，它虽有许多不确定因素，可往往最生动、最具原创性；“款式效果图”主要用于说明款式结构，大都画得比较严谨细致，它要求比例尺寸准确、细部结构清晰，全方位都尽可能地表达清楚了，别人可以参照它来制衣；“创意效果图”则主要用于表达设计者的创作理念和服装的艺术效果，所以大都画得比较夸张奔放，它除了能表现服装的款式结构外，还十分注重表现其色彩、图案、面料材质、配饰以及系列组合等；“时装画”则是服装画的特殊形式，注重描绘服装的艺术性，绘制工具和所采用的材料毫无限制，表现语言愈加多样，表现力也愈加丰富。各种特殊技法和效果层出不穷，人物形态和服装造型也愈加独特和具有个性。

要画好服装画还需要我们具备捕捉信息、表达时尚以及传达服装造型设计特征及思想内涵的能力。同时也要有相关的工艺知识及准确分析服装结构的表现能力。本教材的特征就是在简单介绍服装画的基本概念后，着重讲述服装画人体结构、服装款式图、服装配件、服装画技法、主题服装画表现等内容。通过这样的教学思路，使大家了解到服装画的表现形式与技法，这对设计思想的开拓、表现方法的探索和基本功的培养无疑是有益的。

第一节 基本概念

服装画有服装效果图、时装画、服装装饰画等不同的称谓。服装画是对设计思想的表达，目的在于将设计构思转为可视形态，从而把设计师的设计理念和创作意图通过直接明了的视觉形式展示出来，使人们能够了解其意图并提出修改意见。服装画的表现始终贯穿于服装设计的全过程，设计的不同阶段需要不同形式的表现图。

服装画、服装效果图、时装画、服装装饰画，它们从字面理解和表现形式上，都有各自的鲜明特色。

服装效果图之所以称之为“图”，是因为它是为制作服装而画的图纸，表现的是设计者所设想的服装穿着的总体效果。服装效果图的作用在于：一是有利于设计师检验最初设计构思的穿着效果，借以听取意见，不断修改完善；二是告诉服装制作人员构思意图和追求效果，利于制作人员领会和相互配合。因此，服装效果图一般要求画得较快，并且对于服装的结构、比例及工艺等方面要求较为严格。通常还要画出服装背面平面图或局部放大图，并可标注文字说明或附贴面料小样等。(图1-1)

服装画是画不是图，因此它要像其他画种那样给人以美感，并具有一定的艺术欣赏价值。所以，服装画不必过于注重服装结构和工艺，也不必画出背面图。但要注意一

些可以增加画面效果的工艺形态和关键的款式细节。除了服装细节以外，服装画的表现内容还包括表现形式，人体动态、神态、情趣，画面构图，表现手法，线条气韵，色彩浓淡，画面主题等。(图1-2)

时装是在一定时间内所时兴的新款服装。也就是说，时装具有一定的新鲜感和时尚的信息。凡是时装都具有时间性、流行性和新颖性。从某种意义上讲，时装也包括那些富于创意和形式美感的服装。因此，时装的特点决定了时装画要具有鲜明的艺术特色。在表现形式上，由于时装画特定内容的需要，要求作者深入细致地领会时装造型、款式、色彩等方面的特点，选择出一个表现时装特点的最佳角度，通过人物的类似戏剧性的造型姿态，展示时装的最佳视觉效果。(图1-3、图1-4)

服装装饰画是近几年从服装画中分离出来的一种服装表现形式。它重在装饰美和形式美，对所采用的工具和材料毫无限制，因此表现语言愈加多样，表现力愈加丰富，人物形态和服装形态也愈加变得离奇、怪异。但值得一提的是，服装装饰画并不等于服装画中的装饰手法。服装画中的装饰主体是服装，是借鉴了装饰画的艺术语言，是为表现服装这个中心所采用的一种形式。(图1-5、图1-6)

图1-1 作者：钟苡君、王娇

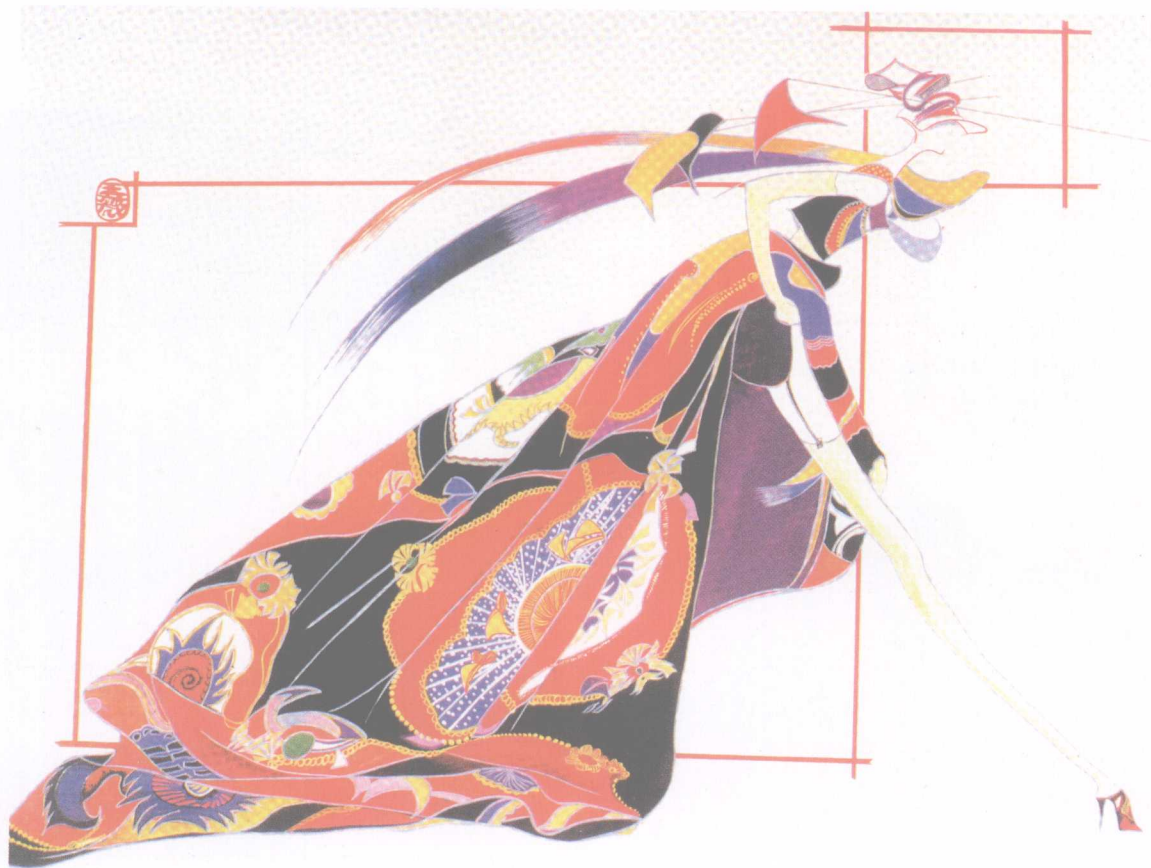

图1-2 作者：王微

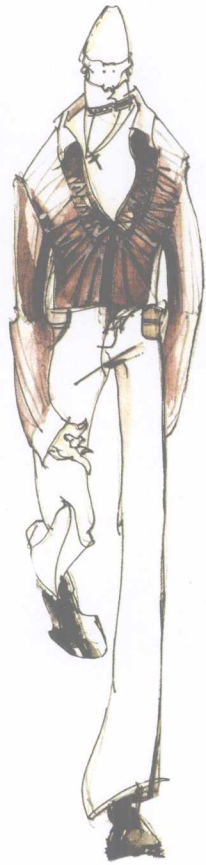

图1-3 作者：陈贝

图1-4 作者：石进平

图1-5 作者：高丹丹

图1-6 作者：杨俊亮

第二节 工具准备

绘制服装画所使用的工具较多,但一般选用常用工具中的某些工具,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、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,因此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。由于这种纸张不易平展,如用水性颜料,应将纸张裱在画板上之后作画。

(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。因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) 宣纸

宣纸分为生宣、熟宣、皮宣。生宣纸质地较薄,吸水性能强,适用于表现润渗效果。熟宣不易吸水,适用于工笔法刻画。皮宣的吸水性介于生宣与熟宣之间,可用来表现带有中国画风格的服装。

(6) 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。

(7) 白报纸

白报纸质地较薄,色彩偏黄,吸水性能极差,不适合使用水粉、水彩等用水调和的颜料,只适用于铅笔草稿或画速写。

(8) 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。

(9) 特种纸

特种纸规格较多,纸质坚实,有多种颜色和特殊肌理,纸质性能近似于水彩纸,作画者可巧妙地借用纸张的颜色增强画面效果。特种纸适用于水粉、水彩、铅笔等多种工具的表现,也可利用其多种颜色及特殊肌理裱画。(图1-7)

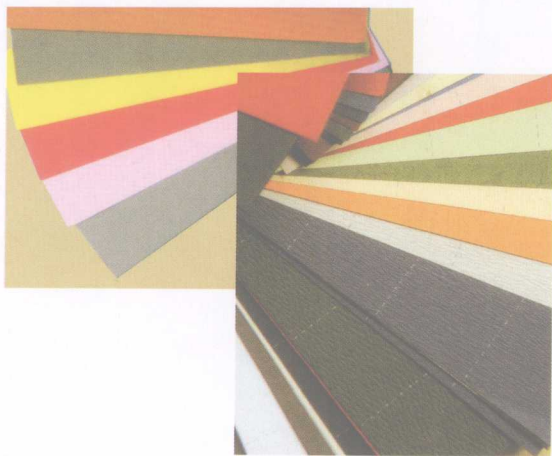

图1-7

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。(图1-8至图1-12)

(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。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、炭画笔、炭精条、木炭条。炭素笔的笔芯较硬,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,有时辅助其他工具小面积使用。

(3) 水笔

水笔有针管笔、签字笔两种,笔尖粗细0.1~0.9毫米,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,这类笔笔锋尖挺,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,能够较好地作颜色覆盖;另一种是尼龙型。笔头形有扇形、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

水彩笔笔头形分有圆形、扁平形两种，具有含水量大的特点。

图1-9

图1-8

图1-10

图1-11

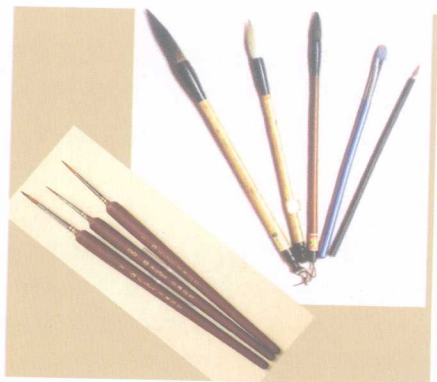

图1-12

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。(图1-13至图1-18)

(1) 水粉

水粉亦称为广告色、宣传色。常见的有锡管装、瓶装。常用国内品牌是马利牌，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

国内常用水彩颜料有马利牌，国外有温莎牛顿牌等。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，不适用于过于光滑的纸张，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。

图1-13

图1-14

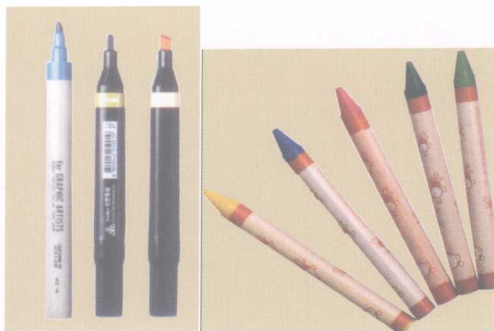

图1-15

图1-16

图1-17

图1-18

四、其他辅助工具

服装画常用的其他辅助工具有橡皮、尺子、调色盒、调色盘、画板、美工刀以及固定纸张的工具等。(图1-19)

(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) 尺子

画服装画时多选用直尺画款式图或边框。

(3) 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。

(4) 调色盘

特制的调色盘为塑料浅格圆形盘。

(5) 画板

画板是为绘画而特制的木质板。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。

(6) 美工刀

美工刀主要用于削铅笔和裁纸。

(7) 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。

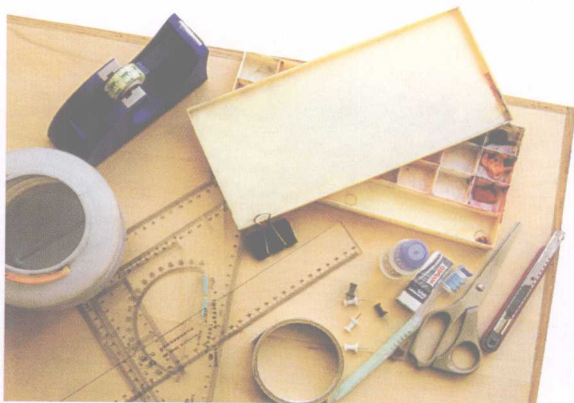

图1-19

思考题

服装画与服装效果图、时装画、服装装饰画有什么区别？

第一节 人体结构与动态

一、人体比例表现

要想画好服装画，对人体比例的把握十分重要。人体比例是画好服装画的基础，画服装画的最终目的就是通过优美的人体展示出服装的韵味。人体比例分为正常的比例和理想比例。生活中符合大众审美的、普通的人体比例是7个头长或者7.5个头长。然而，在服装画作品中，为了更加突出服装款式的美感，人们往往会夸张人体，采用理想比例。

服装画中的人体有别于写实的人体，它是在写实人体的基础上经过夸张、提炼和升华的“8头半身”或更长一些的人体，一般简称为服装理想人体。理想的人体，往往是以肚脐为分割点确定下半部与上半部的比例关系，一般为8:5的关系。在画服装人体时一般采用的比例为9~10个头长，这是相对比较写实风格的，更多地被商业时装设计所采用；有的更加夸张，就倾向于装饰风格了，多用于时装广告画和时装插图。(图2-1)

二、人体动态表现

人体是一个复杂的物体，特别是对初学者来说画起来难度相对大一些。因此对人体结构要先用一种简化方式表达出来，所谓简化就是抽象化，这样便于我们认识和理解，也便于记忆。可以把头部概括为蛋形，上臂是圆柱形，脖子是圆柱形，胸廓和骨盆是两个梯形，大腿小腿是圆柱形，手是菱形，脚是锥形，能动的关节用球来表示。其实简化的过程也是概括的过程，因此在画服装画的时候先学简化，再深入刻画人体动态就不那么难了。(图2-2、图2-3)

1. 人体姿态变化分析

绘制服装画要根据款式的需求，确定最能表现服装的动态姿势。掌握人体动态的重心线是设计人体姿态的重要依据。在静止站立时垂直贯穿人体的中心线为重心线。人体的重心垂直落在腿部的支点上，双腿支撑时两腿平均受力，则落在两脚间；不平均受力时，重心向主要受力方偏移，重心穿过受力的腿部。同时，在进行动态表现时把握好肩、臀的动态线，就可轻松、自如地塑造出美妙的人体姿态。(图2-4)

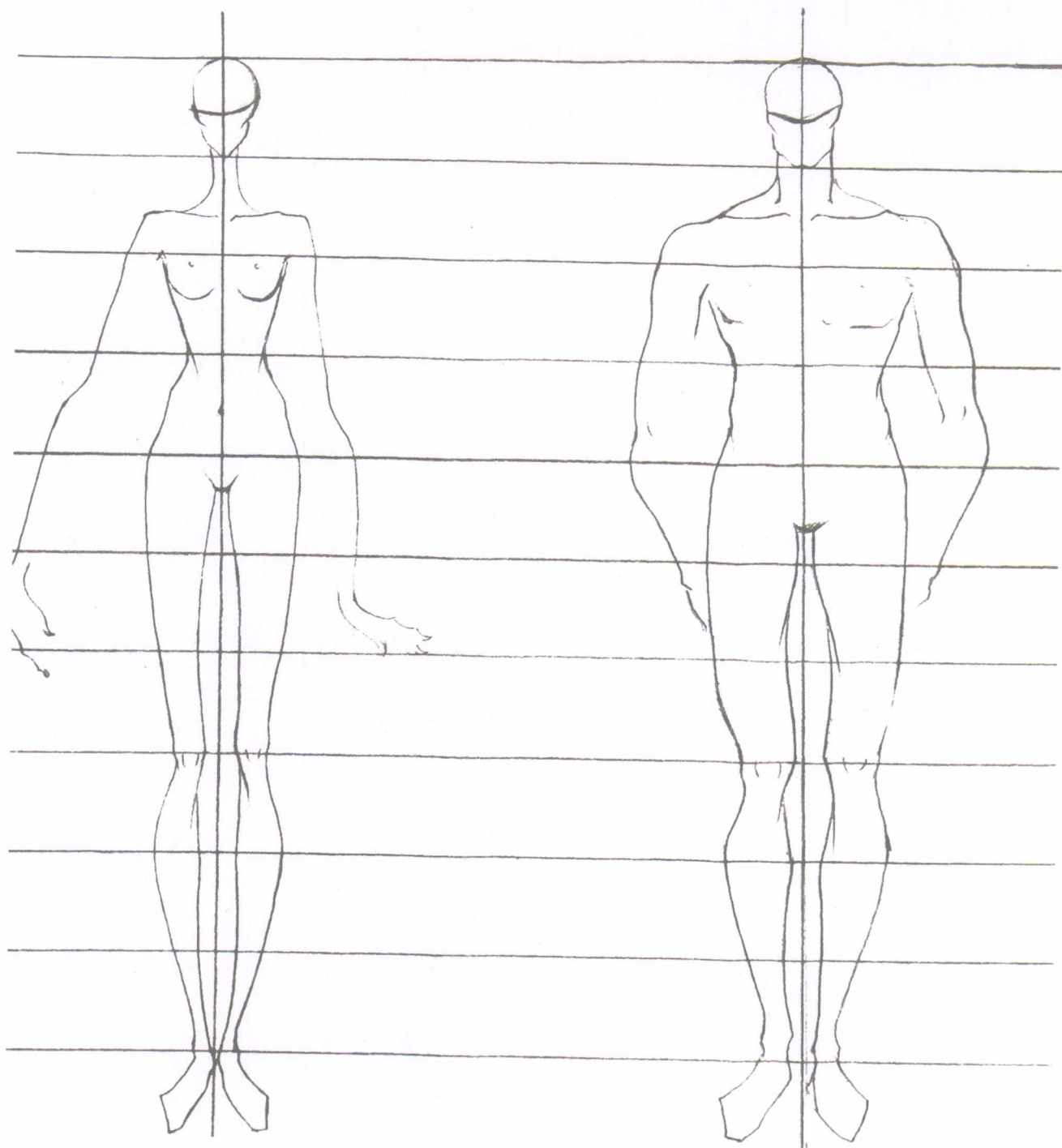

图2-1

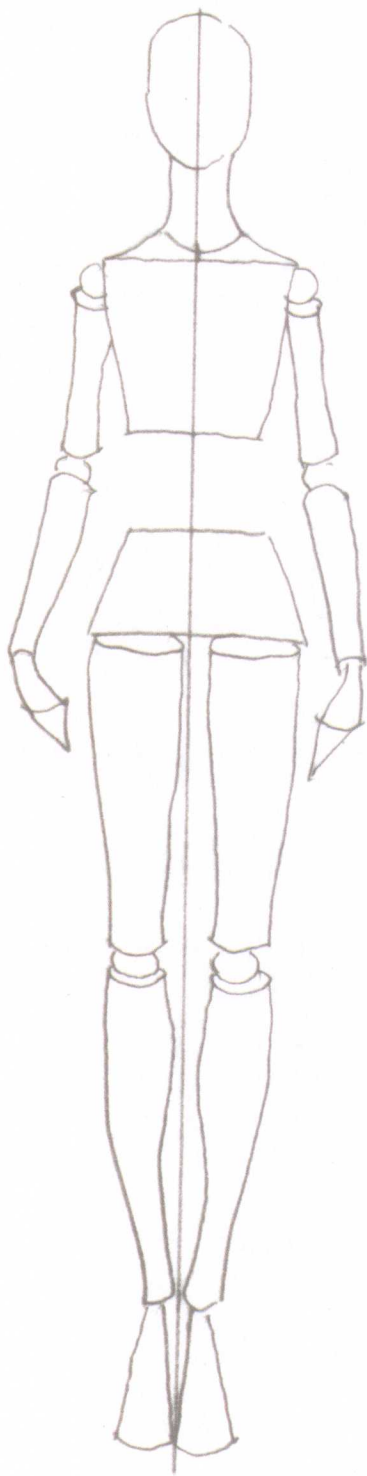

图2-2

图2-3