

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

Fashion
Drawing

服装画 技法

殷薇 陈东生◎编著

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

Fashion
Drawing

服装画 技法

殷 薇 陈东生◎编著

东华大学出版社
上海

内容提要

本书共分六章,分别介绍了服装人体表现技法、服装画的基础表现技法、绘画工具、服装材质、电脑服装画的表现技法等内容。对服装画的各种表现技法配合两百二十余张图片进行了详细的阐述,由浅入深,从基础到综合的运用,针对服装画这一独特的画种进行分类的示范教学。

本书既可以作为高等院校服装设计专业学生的教材,也可以作为服装设计专业人员及服装画爱好者学习的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

服装画技法 / 殷薇, 陈东生编著. -- 上海: 东华大学出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5669-1049-3

I. ①服… II. ①殷… ②陈… III. ①服装—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 099092 号

责任编辑: 李伟伟

版式设计: 上海程远文化传播有限公司

封面设计: 戚亮轩

服装画技法

FUZHUANGHUA JIFA

编著: 殷薇 陈东生

出版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号, 邮政编码: 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 7.5

字数: 264千字

版次: 2016年6月第1版

印次: 2016年6月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-1049-3/TS·701

定价: 49.80元

目录

第1章 服装画基础概论	7
1.1 服装画的起源及发展	7
1.2 服装画的代表人物介绍	12
1.3 服装画的概念、类别、功能	24
第2章 服装画人体表现技法	29
2.1 人体的比例	29
2.2 人体姿态与重心的关系	32
2.3 头部表现与五官特征	33
2.4 四肢与手足的画法	42
第3章 服装画的基础表现技法	46
3.1 线条的表现	46
3.2 褶皱的表现	49
3.3 配饰的表现	54
3.4 装饰图案的表现	58
第4章 绘画工具的表现技法	64
4.1 钢笔	64
4.2 彩色铅笔	64
4.3 炭笔	66
4.4 马克笔	66
4.5 水彩	68
4.6 水粉	68

第5章 服装材质的表现技法 72

5.1 绸缎的表现	72
5.2 皮革的表现	74
5.3 格子呢的表现	74
5.4 纱与蕾丝的表现	74
5.5 针织的表现	76
5.6 棉麻的表现	77
5.7 牛仔的表现	77
5.8 毛皮的表现	78
5.9 镂空面料的表现	78
5.10 图案面料的表现	80
5.11 服装饰物的表现	84

第6章 电脑服装画的表现 89

6.1 电脑技术在服装画领域中的应用	89
6.2 电脑服装画的表现技法	91
6.3 电脑服装画的基本步骤	94
6.4 服装平面款式图表现技法	102
6.5 电脑服装画作品欣赏	107

参考文献 120

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

Fashion
Drawing

服装画 技法

殷 薇 陈东生◎编著

东华大学出版社
上海

内容提要

本书共分六章,分别介绍了服装人体表现技法、服装画的基础表现技法、绘画工具、服装材质、电脑服装画的表现技法等内容。对服装画的各种表现技法配合两百二十余张图片进行了详细的阐述,由浅入深,从基础到综合的运用,针对服装画这一独特的画种进行分类的示范教学。

本书既可以作为高等院校服装设计专业学生的教材,也可以作为服装设计专业人员及服装画爱好者学习的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

服装画技法 / 殷薇, 陈东生编著. -- 上海: 东华大学出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5669-1049-3

I. ①服… II. ①殷… ②陈… III. ①服装—绘画技法 IV.

① TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 099092 号

责任编辑: 李伟伟

版式设计: 上海程远文化传播有限公司

封面设计: 戚亮轩

服装画技法

FUZHUANGHUA JIFA

编著: 殷薇 陈东生

出版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号, 邮政编码: 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 7.5

字数: 264千字

版次: 2016年6月第1版

印次: 2016年6月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-1049-3/TS · 701

定价: 49.80元

前言

服装画是一门艺术，随着社会的发展，其功能及意义也相应地变化。从最早作为插画传递信息，到后来的服装设计效果图。服装画的审美宣传功能不断扩大，概念越来越广泛，风格技巧也越来越丰富。服装画技法课程也成为了服装设计教学中不可缺少的重要组成部分。服装设计从业人员只有熟练地掌握和运用服装画的基本理论及表现技法，才能更准确地表达自己的设计思想，不断完善自己的构思，使设计获得成功。

本书从认识服装画到理解服装画、学习人体的基本形、比例动态，到服装画的基础表现、绘画工具的熟练掌握，再到学习服装各类材质的表现技法方法，以及当下热门的电脑绘画表现都进行了详细地描绘、演示。通过该课程的理论与实践学习，使学生熟悉服装画技法的形式、掌握各种技法的表现技巧，从而能够将自己的设计认知有效地加以表现，同时体会不同的风格，提高鉴赏眼光，为服装设计的其他课程打下坚实的基础。

本书写作大纲、课时安排与教学内容由陈东生、殷薇、刘辉等讨论制定。第一章由殷薇、刘辉、陈东生编写，第二章至第六章由殷薇编写。在教材的编写过程中，得到了东华大学、北京服装学院、长春工业大学及闽江学院服装与艺术工程学院的杜学强、郑宗兴、林雪婷、王倩、周娟、董玉玲、肖祖荣、曾秋燕、刘晶晶、庄婷、何冬婷、廖美琳、杨秋玲、邱丽萍、郭佳、庞子涛等同学以及2005级、2006级家纺班同学提供的作品支持与帮助，特此表示衷心感谢。

由于作者水平有限，在编写过程中有不足和疏漏之处，敬请专家和读者批评和指正。

编者

教学内容及课时安排

章节	主要内容	课程内容	总学时	学时分配				
				讲授	讨论	习题	实验	实践
第一章	服装画基础概论	服装画的起源及发展	4 课时	4				
		服装画的代表人物介绍						
		服装画的概念、类别、功能						
第二章	服装画人体表现技法	人体的比例	12 课时	2				10
		人体姿态与重心的关系						
		头部表现与五官特征						
		四肢与手足的画法						
第三章	服装画的基础表现技法	线条的表现	12 课时	4				8
		服装褶皱的表现						
		服装配饰的表现						
		服装装饰图案的表现						
第四章	绘画工具的表现技法	钢笔	12 课时	4				8
		彩色铅笔						
		炭笔						
		马克笔						
		水彩						
		水粉						
第五章	服装材质的表现技法	绸缎的表现	16 课时	4				12
		皮革的表现						
		格子呢的表现						
		纱与蕾丝的表现						
		针织的表现						
		棉麻的表现						
		牛仔的表现						
		毛皮的表现						
		镂空面料的表现						
		图案面料的表现						
		服装饰物的表现						
第六章	电脑服装画的表现	电脑技术在服装画领域中的应用	16 课时	8				8
		电脑服装画的表现技法						
		电脑服装画的基本步骤						
		服装平面款式图表现技法						
		电脑服装效果图作品欣赏						

目录

第1章 服装画基础概论	7
1.1 服装画的起源及发展	7
1.2 服装画的代表人物介绍	12
1.3 服装画的概念、类别、功能	24
第2章 服装画人体表现技法	29
2.1 人体的比例	29
2.2 人体姿态与重心的关系	32
2.3 头部表现与五官特征	33
2.4 四肢与手足的画法	42
第3章 服装画的基础表现技法	46
3.1 线条的表现	46
3.2 褶皱的表现	49
3.3 配饰的表现	54
3.4 装饰图案的表现	58
第4章 绘画工具的表现技法	64
4.1 钢笔	64
4.2 彩色铅笔	64
4.3 炭笔	66
4.4 马克笔	66
4.5 水彩	68
4.6 水粉	68

第5章 服装材质的表现技法 72

5.1 绸缎的表现	72
5.2 皮革的表现	74
5.3 格子呢的表现	74
5.4 纱与蕾丝的表现	74
5.5 针织的表现	76
5.6 棉麻的表现	77
5.7 牛仔的表现	77
5.8 毛皮的表现	78
5.9 镂空面料的表现	78
5.10 图案面料的表现	80
5.11 服装饰物的表现	84

第6章 电脑服装画的表现 89

6.1 电脑技术在服装画领域中的应用	89
6.2 电脑服装画的表现技法	91
6.3 电脑服装画的基本步骤	94
6.4 服装平面款式图表现技法	102
6.5 电脑服装画作品欣赏	107

参考文献 120

第 1 章 服装画基础概论

教学目的：了解服装画的基本概念、服装画的起源与发展进程

教学要求：掌握不同时期服装画代表人物的绘画特点及风格

1.1 服装画的起源及发展

1.1.1 早期的服装画形式

服装画的历史起源最早可以追溯到人类古代文明，上古的洞穴绘画，中国古代人物工笔画，古埃及、古希腊的墓葬建筑和神殿以及之后出现的雕塑、浮雕、壁画。而真正意义上的服装画大约在 16 世纪中叶逐步成为一个独立的画种，初始时是上流社会的贵族们为了向世人们展示修养和财富，显示其权利和地位，让画家们为其画像，而后逐渐演变为服装画。

16 世纪是欧洲在艺术创作和发明创造上的一个繁荣时期，学术研究气氛浓厚，开放的政治和贸易的相互往来，使欧洲和世界各地互通有无。16 世纪中叶，定期出版物开始出现。在印刷技术还不够发达的初期，以描绘服装样式为题材的绘画只能用版画来表现，那时的刊物是贵族和上流社会的特权，他们雇佣着大批艺术家创作反映宫廷生活时尚的绘画，在各皇家贵族中传播，在这些绘画中不乏有非常详尽和生动的宫廷服饰。

在西方的历史上，表现服装样式的版画可分为三个阶段：第一阶段是 16 世纪 30 年代至 17 世纪 10 年代，历史上一般称这个时期为服装“样本时期”，由于那时服装流行的周期长，因此大多是即成样式的复制。也由于这时的版画是木版画，故也称之为“木版本时期”。最早期的木刻服装版画，仅局限在描述当时上流社会达官贵人服装、服饰的穿着方式，供极少数人翻阅、馈赠，它在象征身份、地位和财富的同时，也作为装饰手段来美化家

居,有时也被作为国礼赠送给兄弟邻邦,此时的服装版画对于平民百姓而言,遥不可及,无论从形式上或是内容上都受到了制约。从作为上流社会的炫耀品发展成为社会流行时尚的传播者,服装画经历了一个漫长的发展过程。

在全球范围内风行的各种探索与发现风潮,激发了身居世界各地的人们不约而同地对异域服装及装饰物产生好奇心。从1520年到1610年之间,有超过200套系、具有特定国籍、地域以及阶层特色的人物服饰图版出版发行且分别以雕刻、蚀划或是木刻方式印制。这些木刻版画分别描绘了来自欧洲、亚洲的服装。

木版画因质地和手工操作等因素影响,限制了它的发展。与传统木版画相比,铜版画相对细腻、生动,它采用雕刻、腐蚀等各种化学处理,使画面更富有艺术效果,印刷更加精美,于是进入了版画的第二个阶段:17世纪20年代至18世纪60年代,流行史上称之为服装“版画时期”,以铜版画为主是这个时期的特点。1672年,法国创刊了世界上第一本表现贵族生活和服饰时尚的杂志《麦尔克尤拉·嘎朗》,并公开向社会发行,起到了引导潮流的作用。

第三阶段是从18世纪70年代

到20世纪初,18世纪70年代出现了传达信息的媒体——定期发行的时装杂志,在这些杂志中每期都插有一页或数页手工上色的彩色时装铜版画,因此狭义上的服装版画就是指这个阶段时装杂志中的插页。

服装版画的代表人物有文斯莱·赫拉(Wenceslans Hollar)和理查德·盖伊伍德(Richard Gaywood)。他们的作品人物及服饰都非常精致完美,可以精细地表现出大部分服装材质的质感。

1.1.2 近现代服装画艺术

19世纪至20世纪初,服装画无论是在展现服装流行和时尚方面,还是在向人们详细描绘具体服饰结构功能方面,都显示了它无可替代的作用。虽然,此时摄影技术也开始进入服装领域,但由于其初期展现服装美的能力有限,以及社会对于传统服装展现模式的适应惯性,服装画的地位并没有受到影响。20世纪初的二三十年,可以说是服装画的全盛时期。这一划时代的成就应归功于那些不断涌现的新艺术流派和众多著名的杂志。这个时期的艺术流派如表现主义、立体主义、超现实主义、未来主义、达达主义等艺术运动对服装画的发展产生了久远的影响。当时的绘画风格基本摆脱了新艺术运动的影响,

不再拘泥于装饰的严谨,更多地从马蒂斯的野兽派绘画、达利等人的超现实主义作品、塞尚的立体主义绘画中汲取营养,因此,这些画面大多充满了当时巴黎流行的艺术品位:优雅、轻松、浪漫。此外,以Vogue、La Gazette du Bon Ton、Pochoir和Harper's Bazaar等为代表的时装杂志以大量的服装画反映服装时尚、推介服装流行样式,同时也成就了一大批富有才情的服装画家。他们用自由、大胆并且充满激情的笔,尝试着跨越绘画所固有的界限。在艺术风格、对象的选择、背景处理以及传播媒介上都大大区别于绘画所表现的领域,这一时期主要代表画家有阿尔丰斯·穆夏(Alphonse Maria Mucha)、奥布里·比亚兹莱(Aubrey Vincent Beardsley)、查尔斯·弗雷德里克·沃斯(Charles Frederick Worth)和保罗·波列(Paul Poiret)等。

1939年到1945年第二次世界大战席卷了几乎整个世界,社会经济的衰退直接影响到服装业的发展,绝大多数巴黎时装刊物停刊,服装画家们为躲避战乱纷纷逃亡至纽约,在那里继续他们的事业。可是,随着摄影业、电视业等传媒手段的迅速发展,这些传媒动摇了服装画的原有地位,服装画艺术受到了严峻的挑战。特别是19世纪30

年代末,出现的优秀摄影作品,给服装画带来了极大的冲击。那些引导服装设计新潮的杂志采取了一致行动,着手改变编辑方针,不再给予服装画家以全面、坚定不移的支持。而是在偶然的情况下,才向个别服装画家约稿,这使服装画陷入低谷。

整个19世纪60年代到70年代服装画艺术也逐渐走向衰退,陷入了有史以来的最低谷时期。当时的杂志为了顺应时代发展的潮流,引导服装设计及审美的新潮,将重心逐渐转移到摄影中。时装摄影在流行的传播中以快捷、写实的方便性逐渐取代了服装画的位置。时装杂志上已很难再见到以服装画的方式来表现流行时尚了。

19世纪80年代后,服装画所具有的特别审美趣味重新得到人们的青睐,服装画再度风靡世界。这时的服装画不仅具有很高的实用价值,而且以一种具有独立观赏价值的艺术形式而存在。特别是受孕于现代工业文明的美国服装画,突破了传统的束缚,开创了现代服装画的先河。Lamadeen Pinture 和 Vanity 除了大量刊登服装画作品外,每季都有关于服装画家的报道,一批优秀的服装画家如皮尔·让·唐(Pierre Le Tan)、纳雅(Nadja)、埃莱娜·特朗(Helene Tran)、威拉芒特

(Viramantes)等逐渐为人们所熟悉和喜欢。在20世纪70年代,许多时装杂志始终坚持启用艺术家来创作杂志的封面和插图,从而树立了一种独特的杂志风格,营造出浓郁的艺术气氛。

21世纪的服装画也以崭新的传播方式迎来了复苏的时机。服装画远远超出了原来的概念范畴,更多地延展到时尚插画领域中去,当代的服装画家不再局限于服装设计师的创作,而是融独特性、创造性、趣味性于一体,从理念到完成,以其灵活的表现形式,多种多样的艺术风格表达着画家对服装的理解、对人生的感悟以及对生命的震撼(图1-1~图1-6)。

图 1-1 现代服装画作品

图 1-2 Katie Rodger 的作品

图 1-3 杰森·布鲁克斯的电脑服装画作品

图 1-4 Nadeesha Godamunne 的作品

图 1-5 现代服装画作品

图 1-6 华伦天奴品牌作品

1.1.3 我国近现代服装画历史及发展

民国时期，我国近代服装发生了巨大的变化，这不仅取决于朝代更替，也是西方文化冲击所产生的必然结果，使得这一时期的服装格外丰富多变。中国服装脱去封建制度的枷锁，走向了现代化的进程，一定意义上的中国现代服装开始萌芽，中国的服饰装扮进入混乱而繁荣的时期。19 世纪在上海形成的以仕女题材为主的广告画“月份牌”画有许多表现服装时尚的内容，月份牌画家们侧重于对服装外观的摹写与刻画，可以视做是服装画的雏形。这与欧洲 16 世纪出现的时装版画有着共同的特点，虽然两者的工艺制作方式完全没有相似之处，但

他们都是为了记录服装样式而产生的，都是当时流行时尚传播的载体。

20 世纪二三十年代的 中国服装画都是从中国画的神韵出发，用线描水墨来体现创作意境，画面自然娴静、和谐幽雅，俨然一幅动人的艺术作品，具有典型的中国特色。20 世纪 40 年代的中国处于抗战时期，得以持续的报纸、杂志都带有浓厚的政治色彩，对于服饰美的关注越来越少，服装插画发展停滞。

20 世纪 50 年代和 60 年代初，苏联传入中国的《苏联画报》《妇女工作者》《苏联妇女》等设有时装专栏，服装插画多以写实为主，人物比例适度，穿着简洁得体的服

装，对中国人的穿着和审美产生一定影响。20 世纪 50 年代《中国妇女》刊登的服装插画借鉴苏联“布拉吉”宽敞的下摆，保留了旗袍的基本形态，分别在领子、袖子等细节上做出改良设计，穿着职业化、平民化，既符合时代潮流又具有典型的民族特点；人物形体写实，具有准确的比例与透视关系，肩部变宽，身材变得高大，人物面部基本保持了饱满的特点；利用线条勾勒形体，准确塑造人物形态。这一时期受苏联模式影响较大，中国几乎中断了与西方社会的交流，思想封闭保守，服装行业没有兴起，服装插画的发展受到限制。

20 世纪 70 年代末随着改革开放, 经济格局发生了重大的变化, 工业、农业、科技的迅猛发展, 加上教育业的革新与不断提升, 使人民的生活状态焕然一新。随着新时期的到来, 中国服装画翻开新的一页。改革开以来, 服装画这种独特的艺术形式真正成为我国服装文化和服装教育的一个重要组成部分, 伴随着我国文化艺术的日趋兴盛, 这一时期成为我国服装画的发展期。涌现出众多在服装设计领域有着卓越贡献的艺术家, 使服装画这个源于西方的美术形式在中国这块土地上开出具有民族特色的花朵, 为服装画之后的发展奠定了扎实的基础。

1.2 服装画的代表人物介绍

1.2.1 查尔斯·弗雷德里克·沃斯 (Charles Frederick Worth)

查尔斯·弗雷德里克·沃斯 1825 年 10 月出生于英国伯恩林肯郡一个律师家庭。沃斯被誉为“高级时装之父”, 是 19 世纪英国著名的时装设计大师。他的精湛技艺和独创精神, 让沃斯高级定制 (Worth Couture) 成为将华丽风格、高贵品质和时髦样式融为一体的品牌, 在服装史上具有划时代的意义。沃斯是第一位在欧洲出售设计图给服装

厂商的设计师, 他的服装画随着艺术的发展经历了几个阶段, 早期的服装绘画是以写实为主的服装, 而后期的服装画, 经常以东方为灵感来源, 明显可以看到受装饰艺术的影响, 用色十分大胆 (图 1-7)。

1.2.2 朱利斯·谢列特 (Jules Chéret)

朱利斯·谢列特 1836 年 5 月出身于法国巴黎, 从小在法国的印刷厂当铸字学徒, 并学会了当时在

法国刚刚兴起的石版印刷技术。19 世纪中期, 法国的海报设计以维多利亚风格为主, 画面多为身着维多利亚风格服饰的妇女, 色调以棕色、绿色为主, 旁边装饰以花纹和艺术字。鲜艳而有透明感的色彩是谢列特作品的一大特色, 谢列特创造性地使用红黄蓝与黑色四种油墨进行印刷, 因而得到了像水彩画般的海报色彩效果。他创作的海报尺寸很大, 高达两米, 画面中的模特接近真人大小, 贴在街头相当有震撼力。

图 1-7 查尔斯·弗雷德里克·沃斯的服装作品