

● 新编服装高等教育系列教材

服装画技法

钱欣 边菲 编著

FASHION DRAWING

东华大学出版社

新 编 服 装 高 等 教 育 系 列 教 材

服装画技法

钱欣 边菲 编著

東華大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服装画技法 / 钱欣 边菲 编著. — 上海:

东华大学出版社, 2004.5

ISBN 7-81038-786-3

I. 服… II. 钱… III. 服装—绘画—教材

IV. K835.125.6-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004) 第 030936 号

责任编辑 / 杜亚玲

装帧设计 / BO:OK [比克设计]
mochee@vip.sina.com

服装画技法

钱欣 边菲 编著

东华大学出版社出版

地址 / 上海市延安西路 1882 号

邮政编码 / 200051

电话 / (021) 62193056

新华书店上海发行所发行

苏州望电印刷有限公司印刷

开本 / 787 × 1092 1/16

印张 / 6.25

字数 / 156 千字

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

印数 / 0 001 ~ 5 000

ISBN 7-81038-786-3/J · 61

定价 / 25.00 元

新编服装高等教育系列教材编委会

编委会主任 / 陈田初 张渭源

编委会副主任 / 孙福良 刘晓刚 李柯玲 邱 高

编委会成员 / 王建萍 包铭新 孙福良 刘晓刚 李柯玲

吴川灵 吴静芳 张文斌 邱 高 杨以雄

徐亚非 贾 平 黄元庆

(按姓氏笔画排列)

目录

CONTENS

服装画概述

- 2 一 / 认知服装画
- 4 二 / 服装画分类

服装画的技法

- 6 一 / 画具和应用
- 10 二 / 人体的结构比例
- 14 三 / 人体的动态表现
- 17 四 / 人物的细部表现和简化处理
- 30 五 / 服装造型的具体表现
- 49 六 / 服饰配件的表现
- 54 七 / 色彩的协调表现
- 56 八 / 面料的质感表现

如何画好完整的服装画

- 64 一 / 服装画的画面布局
- 69 二 / 常用的服装画表现风格
- 73 三 / 服装画的各种表现形式和步骤

84 学生作品点评

93 最后的提示

In the frame

服装画概述

FUZHUANGHUA GAISHU

- 一 认知服装画
- 二 服装画分类

作者：野岛矶

一 认知服装画

服装伴随着人类文明的发展，自古以来就是人们善于表现的素材，它有着自身的形式美。

最初的服装画由于印刷技术不发达，只局限于版画形式，并慢慢形成了一种独立的形式。

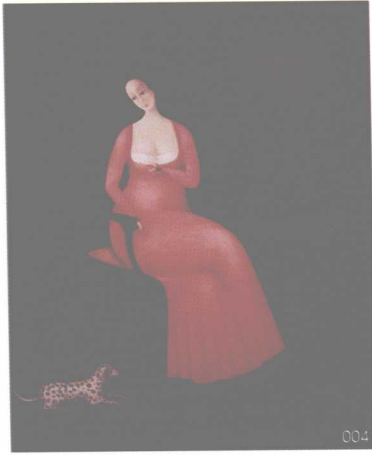
最初的服装画并不是为了设计服装，而只是在于表现服装自身的艺术形式美。

在艺术家的不断实践中服装画逐渐形成了独立形式，因此产生了最早的时装画——Fashion plate。

服装画实属于视觉传达艺术的范畴，它是设计师用来表达设计思想和展现服装穿着效果的一种绘画。也是服装设计师藉以获取创作灵感，表达设计意图最为直观，最为快捷的一种方法。

002 作者: 野岛机

004

↑ 这两幅作品。画家(BRANKO BAHUNEK)追求的是一种风格,一种感觉。对人物的形体、比例进行了变形,腰部和臀部夸张的很丰满,手则表现的非常的细小。对服装的描绘也很概念化。这与服装画中的表现方法不同,但这些并不影响画面的美感和艺术性,整幅画协调在一种沉稳、安静的基调里。这就是绘画的艺术。

因此,服装画可以界定为是以描绘服装的款式结构和展现其穿着后的美感为目的的一种专门性的画种。

服装画不同于纯粹的美术创作,它的“画”字也是区别于一般的绘画概念,即传统绘画和超现实主义绘画。传统的绘画是通过事物外在轮廓的刻画来体现其内在本质,而画家心里则早有一个创作主题,他在画中所描绘的人与物,时间与背景,色彩与光影等都是围绕这个创作主题。相对于传统绘画,超现实主义绘画从手法到思想上都与服装画有接近之处。如:有时它所表达的没有

很深度的内涵,而是比较注重表面的视觉刺激。主观的色彩,无厘头的光影,使主体物从画面中分离出来。

服装画顾名思义——力在表现服装。因此服装画中的人物并不是表现的主体,而是一个活的衣架,所以不必重点的去宣扬人物的个性。在服装画中,人物姿态,形象,表情以及色彩等设计效果图的表现方式都有很多规律性可循:

1) 挑选姿态时,以那种能突出服装设计重点部位和充分表现款式,结构的造型为佳。为表现人体重心平稳,通常选用以正面

或三分之一半侧面。

2) 为了创造理想的人体形象,我们可以对人体各部分的比例作适当的夸张,使之产生完美化的造型,充分的表现服装魅力。

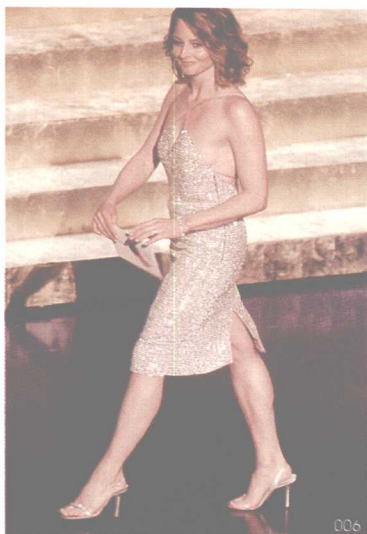
3) 服装造型力求完整,到位,尽量避免打版时出现异议。在表现服装结构时,如有必要可注上文字解释和重点符号。在效果图的左下角应附有该款式的背面设计结构图和平面图。

4) 服装画的色彩也是以服装面料的颜色为主,必要时可贴面料小样作为依据,不用浪费笔墨在环境色的表现上。

二 服装画分类

根据服装画它不同的用途可分为服装设计效果图和服装插画。

服装设计效果图是设计师从设计的角度出发所绘制的服装画，具有很强的实用功能。

←这是设计大师阿玛尼为一女演员参加颁奖典礼所设计服装的设计稿，虽然看似简单，但设计意图已经通过正视图、背视图表达清楚，并附加面料小样。

通过服装设计效果图传达设计师的设计意图和构思，并且准确地展现出服装各部分的比例结构。各部分工艺细节都必须十分清楚的标示出来，便于打样版和缝制。

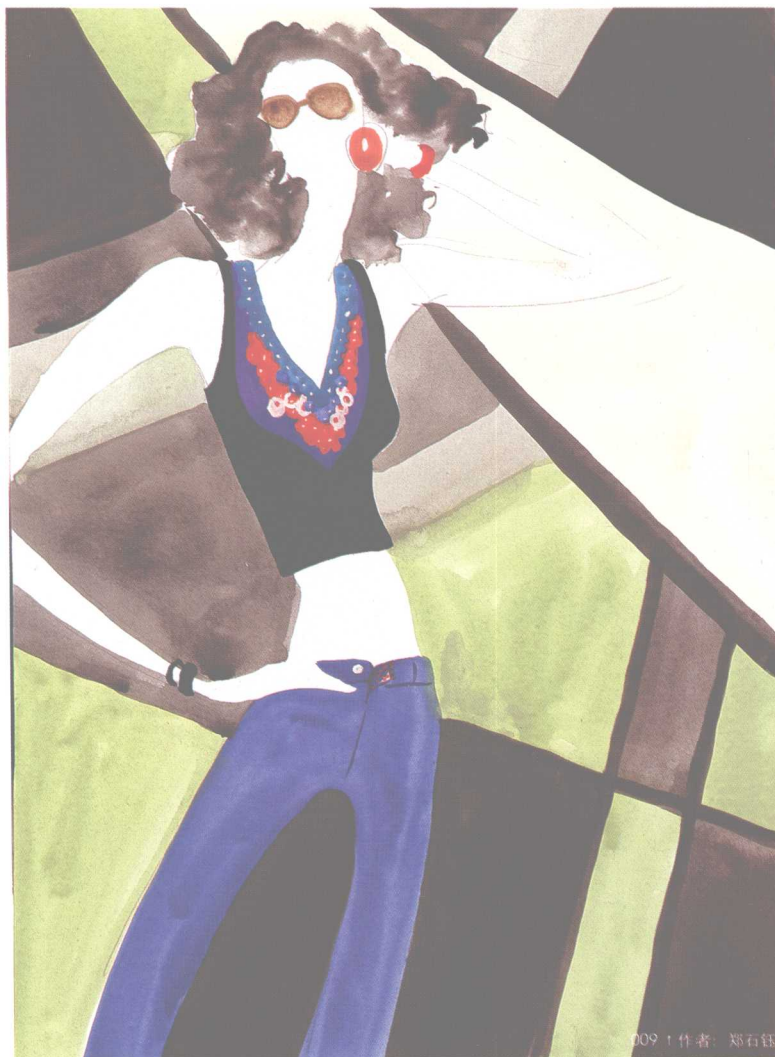

007 | 作者：韩雨蓉

←这是一公司设计的一款秋上装效果图，标明了细部尺寸，背视图，对于工艺的要求作了特别的注释标明，这样方便样板师打板，最好再附上所用面料的小样。

服装插画则多出现在服装杂志，店内海报和厂商广告中，通过服装画为服装厂商和服装经销商带来宣传功效，以促进消费。这种服装画注重款式的流行以及整体画面的视觉效果，使消费者对服装留下深刻的印象。

009 ↑ 作者：郑石钰

↑ 这幅插画的现代感很强，人物造型与服装、配饰都与流行贴近，色彩搭配统一协调。背景的几何线条更增添了画面的都市感。

010 ↑ 作者：郑石钰

↑ 这幅插画给人一种恬静的学生校园风格，裙子的格子图案表现装饰性很强。

011 ↑ 作者：郑石钰

↑ 这幅插画表现的是白领职业女性，夸张了人体的上半身，从而表现服装的特点，服装面料的肌理表现到位，即真实又不缺少趣味性。

服装画的技法

FUZHUANGHUA DE JIFA

- 一 画具和应用
- 二 人体的结构比例
- 三 人体的动态表现
- 四 人物的细部表现
及简化处理
- 五 服装造型的具体表现
- 六 服饰配件的表现
- 七 色彩的协调表现
- 八 面料的质感表现

一 画具和应用

“功欲善其事必先利其器”，画好服装画的前提是先了解各种不同画具的特点和优势，然后学会掌握它们的特点，再充分利用它们不同的优势性能来创造理想的画面效果。目前，服装画有手绘和电脑绘画两种：

手绘的工具大致是笔，颜料和纸。

1) 笔

A 毛笔：毛笔主要是用于平涂或渲染颜料，可以调和多种颜色，毛笔有水彩笔，平涂笔，白圭笔，是一种传统的绘画工具。水彩笔笔头柔软丰满，沾色后饱满丰浓，适合表现飘逸轻薄的面料；平涂笔笔头稍平，软硬适中富有弹性，适合大面积的平涂。白圭笔笔头尖挺，适合细部的刻画和描边。

012

↑ 白圭笔

B 彩色水笔：笔尖的粗细没有变化，每支笔都有它固定的颜色，不能产生深浅变化，色彩鲜艳透明，装饰性强。

013

↑ 彩色水笔

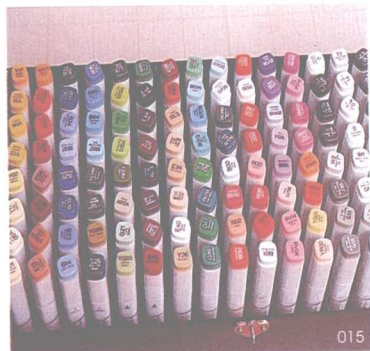
C 彩色铅笔：彩色铅笔的笔尖可粗可细，粗的画大面积，细时刻画细部。色彩可深可浅，易于掌握。另外，还可利用两到三种色彩在纸上直接调和，达到由浅到深的效果。

014

↑ 彩色铅笔

D 麦克笔：用麦克笔可以在短时间内完成一幅速写性质的作品，侧重于大效果的描绘，而且画面的现代感很强。笔触清晰有力度，线条流畅洒脱。麦克笔有不同的粗细型号，色彩透明干净，并且两种浅色重叠会产生复色，那是一种很自然的变化。

I 麦克笔

I 沾水笔

E 沾水笔：沾水笔适合画轮廓线和速写形式的服装画。笔尖粗细变化可以带来丰富的线条变化和明暗关系。

F 细钢笔：钢笔的单线作用很明显，画出的线条细而流畅，而且变化丰富，可用于表现服装画的细部。特别是服装中的刺绣和蕾丝等精细工艺。

H 炭画笔：黑度好没有反光，适合表现皮革和素描式的服装画，但质地松软易脱落，画完最好喷上定画液，防止脱落。有时也可用纸卷的擦笔，利用炭笔在纸上留下的炭粉，擦出不同的深浅效果。

I 粉彩笔：粉彩笔的色彩丰富，色泽鲜艳绚丽，而且色与色之间可以直接在纸上揉和调配，适合表现晕染的效果。它质地松软易脱落，所以画完需喷上定画液，防止脱落。

I 粉彩笔

J 蜡笔：笔触粗糙，色与色之间不易调和。因为蜡笔的蜡性和油性，使它不与其它的颜料融合。产生防染的效果，适合表现出毛线和纱线等粗纤维织物的质感。

I 粉彩笔

1 水彩颜料

1 广告颜料

2) 颜料

A 水彩颜料: 水彩颜料色彩薄而透明, 覆盖力差, 因此, 下笔前要考虑周到, 水彩上色不能太厚或太干, 如要提高明度可加水调和。高光处要留白, 如果是有色纸, 高光处我们可用白颜料补上去。水彩颜料在服装画中一般采用两种方法: 一是干画法, 可以用画笔沾上颜料直接在纸上着色, 色与色连接时须等前一种色彩干透再画, 层层添加, 这样会出现笔触, 达到爽直、明快的画面效果, 也可以用画笔蘸足颜料画在纸上, 颜料的水分会被画纸慢慢吸干, 水分吸干后, 色彩四周会出现比原来色彩略深的水印, 产生一种特殊的效果, 这种画法适合表现蓬松的皮草质感; 二是湿画法, 先用干净的毛笔蘸清水刷在纸上, 稍等片刻, 使画纸吸一些水分, 然后上第一种色彩, 不等颜色干就继续画第二种色彩, 以此类推, 这样色与色之间就很自然的融合, 没有明显的痕迹。适合表现飘逸轻柔的纱质面料、真丝面料和雪纺面料。上面的画法可按表现服装的需要来选择应用, 也可与其它的绘画工具一起运用, 为了达到满意效果, 我们应该灵活运用。

B 水粉颜料: 水粉颜料无透明感, 覆盖力强, 如要提高明度可加白颜料调和, 而不是用水, 加水过多会使画面的颜色缺少鲜艳感, 也不易把颜色涂匀。因此, 调色时, 为避免色彩发灰干涩, 我们要把水分控制好, 使颜料和水分达到饱和状态。

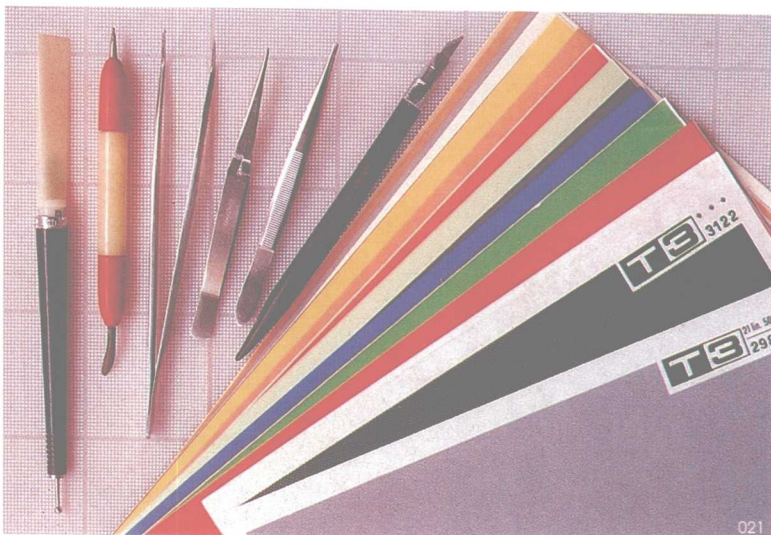
3) 纸张

A 卡纸: 卡纸有白卡, 黑卡和色卡, 卡纸比较硬挺, 吸水性差, 适合用水粉表现, 色卡的颜色多种多样, 我们可以根据服装的色

调来选择合适的色卡。另外, 色卡的表面肌理效果丰富, 可以帮助我们更好的表现服装的面料质感。

B 素描纸 素描纸薄厚适中, 耐擦磨, 特别适合铅笔、炭笔和彩铅笔的表现。笔和水彩相接合的话, 能很好的表现出毛线织物的质感。

D 网点贴纸, 色贴纸: 贴纸厚薄适中, 一面对色, 一面是粘胶。纸的颜色多种多样, 而且粘附性强。其表面比较光亮, 可以做服装上剪贴形成的表现材料。

1 色贴纸、网点贴纸、粘贴工具

电脑绘画主要是依靠 painter , photoshop 等软件, 也可手绘和电脑绘结合, 制作出理想的服装效果图。

022 ↑ 作者: 韩雨蓉

023 作者: 边菲

↑ 这幅服装画先采用手绘, 仔细刻画人物动态、服装款式, 再扫描到电脑里, 用 Painter 软件上色, 加图案。

↑ 这幅服装画先将手绘出的人体扫入电脑, 再把面料扫入电脑, 用 Photoshop 将面料填充在服装上, 方便又真实。

电脑绘制的操作十分方便、快捷, 而且画面效果与纯手绘完全不同。图24是为某公司设计的制服效果图, 这一系列就是用 Photoshop 软件完成的。

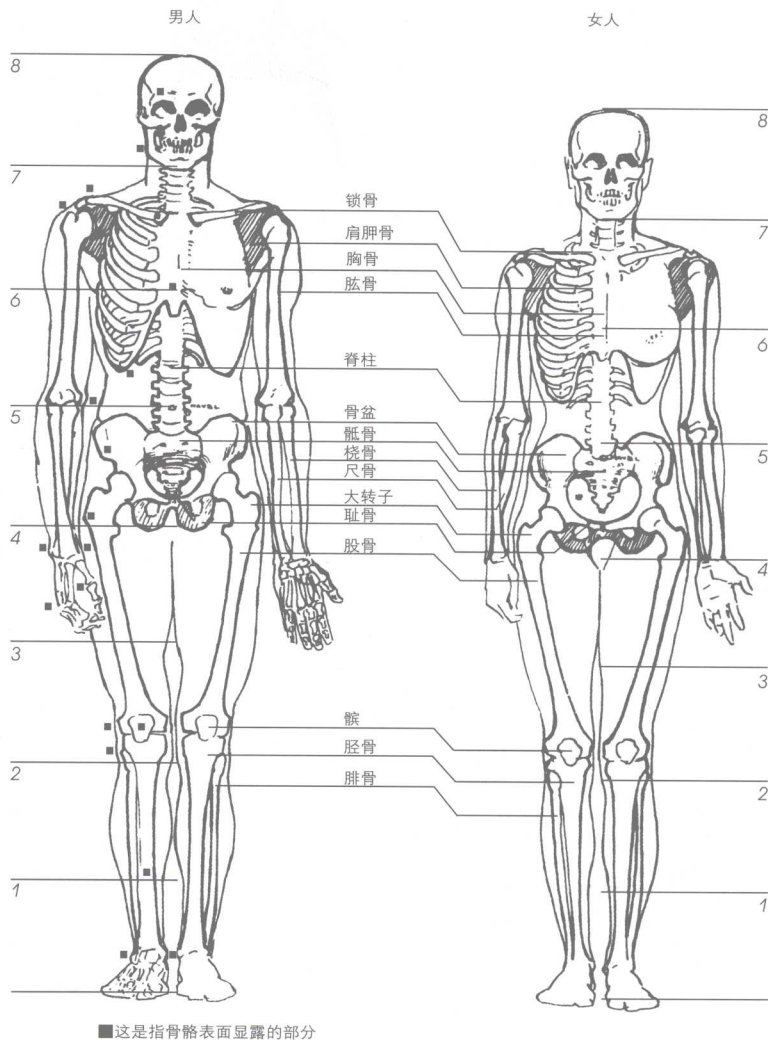
024 ↑ 作者: 白珊

二 人体的结构比例

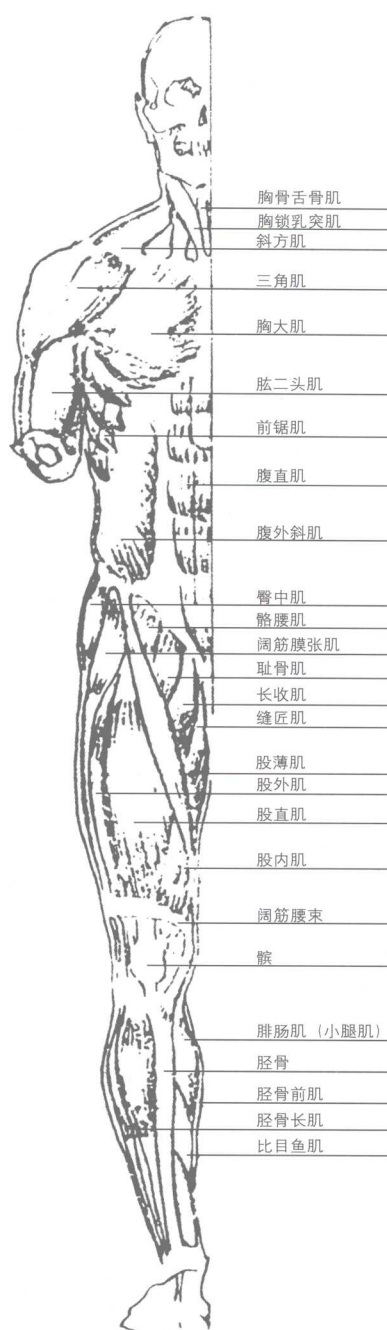
人体分四大部分：

- 1) 头部：脑颅，面颅
- 2) 躯干：颈部，胸部，腹部
- 3) 上肢：肩部，上臂，肘部，前臂，腕部，手部
- 4) 下肢：髋部，大腿，膝部，小腿，踝部，足部

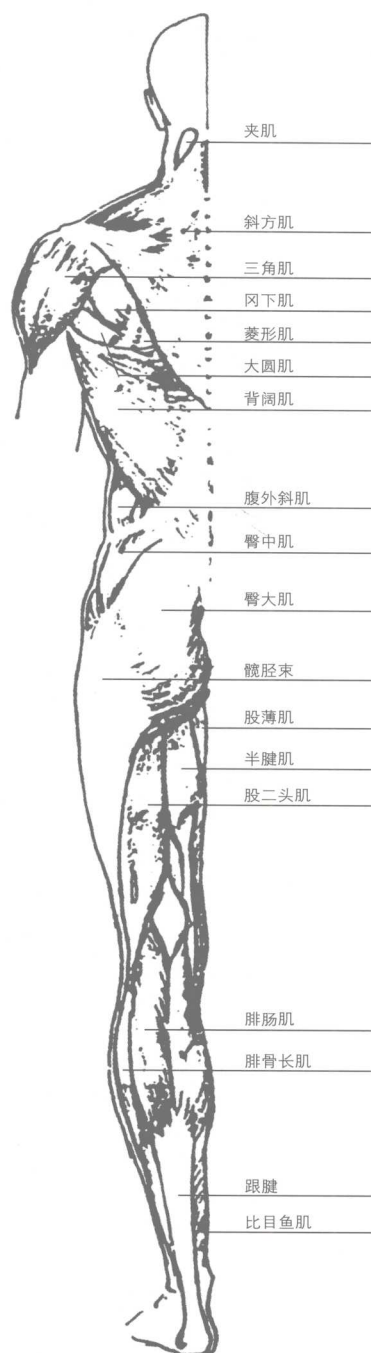
服装画中的人体是把以上复杂的客观人体结构概括并对其适当夸张，体现人体的共性美的服装艺术人体。

→ 男人与女人人体骨骼的差异

人体正面主要肌肉

人体背面主要肌肉

↑ 人体正面与背面的主要肌肉组织

女人体应为带有阴柔美的曲线型，男性应为阳刚气的直线型。

