

服裝設計叢書 3

實用服裝畫

陳美芳著



藝風堂

服裝設計叢書 3

實用服裝畫

陳美芳著



藝風堂

76 170

實用服裝畫

陳美芳著

實用服裝畫

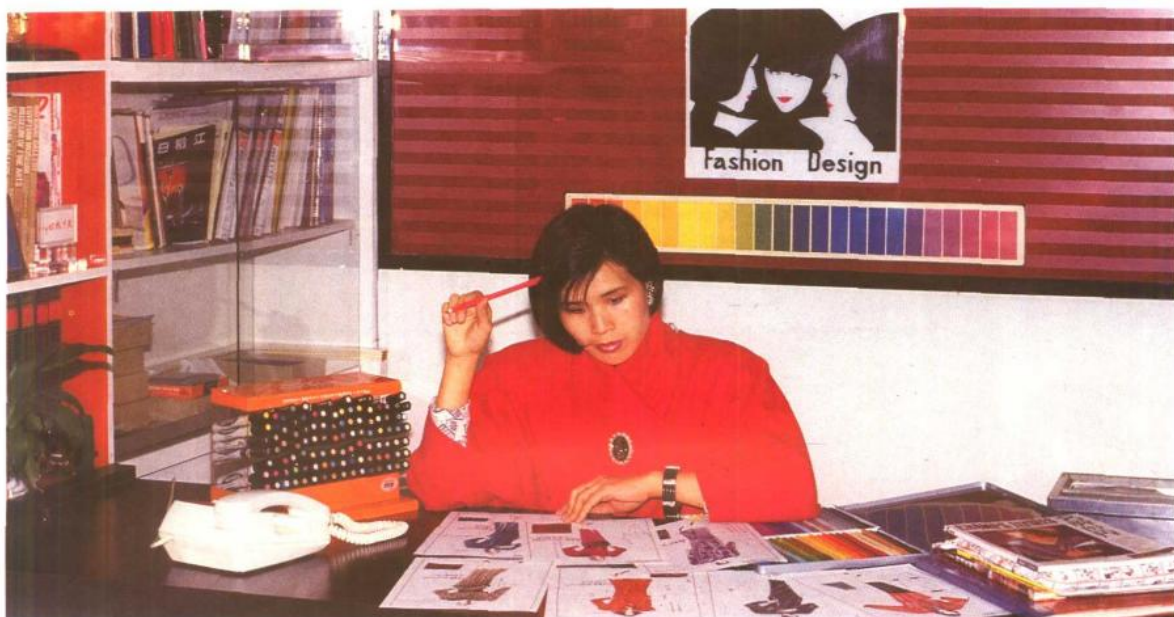
著 者 陳美芳
發行人 羅東釗
編 輯 張碧珠 林佳蓉 駱水玉
出版者 藝風堂出版社
行政院新聞局登記證
局版臺業字第2940號
地 址 台北市泰順街44巷9號1樓
電 話 (02) 3632535
傳 真 機 (02) 3622940
郵 撥 郵政劃撥1265604-7號
藝風堂出版社帳號
印 刷 台彩文化事業股份有限公司
出 版 中華民國七十八年二月初版
中華民國八十三年四月初版四刷
定 價 350元

本書如有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換

版權所有・翻印必究

ISBN 957-9394-71-7

作者簡介



陳美芳

- 台灣省嘉義縣。民國四十四年生。
- 省立嘉義家職服裝設計科畢。榮獲保送大專院校資格。
- 日本文化服裝學院暑期班進修。
- 日本桑澤設計研究所研究。
- 經歷 / 民國64年妮妮服飾公司禮服設計師、打版師。
民國65年徠妮服飾公司設計師。
民國65年~70年主持台北服裝學苑。
民國67年主持全省家事學校保送生設計師、打版師養成訓練班。
民國68年主持省立嘉義家職服裝設計科服裝發表會。
民國68年~69年台北中山女中服裝訓練班講師。
民國69年在台北天王西餐廳主持服裝發表會。
民國70年~75年間：
芭芭拉時裝公司設計師、打版師。
伊妮服裝公司設計師。
金愛服飾公司設計部主任。
台南式式服飾公司通訊設計師、打版師。

三度考察歐洲、日本、香港時裝趨勢。

民國75年起歷任：

台北·高雄國賓大飯店服務員制服規劃設計。

福華大飯店制服設計。

墾丁凱撒大飯店制服設計。

美商都騰成衣貿易公司約聘設計師。

美商美翳思服裝公司設計師、打版師。

合成布業公司布料設計開發顧問。

宜良纖維公司常任設計企劃顧問。

代理國內十大廠牌服飾設計、企劃、打版。

稻江家職服裝設計班指導老師。

77年底再度赴巴黎、羅馬、米蘭考察時裝趨勢。

- 主持 / 陳美芳服裝學苑。

陳美芳服裝設計工作羣。

陳美芳服裝視聽教育資訊中心。

- 著作 / 國際傑出服裝設計師專輯（藝風堂出版社）。

/ 實用服裝設計（藝風堂出版社）。

- 地址 / 台北市民權西路42號 2 樓

- 電話 / (02) 5629379

序言

服裝畫——它是踏入服裝設計工作前必備的技能之一。一位服裝設計師若未能具備熟練的服裝畫（服裝設計圖）表現能力，就好比一位不擅於說話技巧的演說者一樣，其困境是可想而知的。近年來，國內服裝畫的研習蔚為一股風氣，也受到有志從事服裝設計工作者的重視，這是可喜的現象。

有關服裝畫技法的專書，坊間雖然有幾種版本印行，可惜的是，幾乎全是日本的翻版，況且絕大部份是由美工、廣告者所編繪的「服裝廣告插畫」，鮮少是實際參與服裝設計工作者的實務心得以及資料介紹，因此，其內容也大部份偏向「欣賞性」而忽略了設計、縫製上的「可行性」與「實用性」。這類書籍，不只對有心研習服裝設計技術的人來說，幫助有限，更難免會產生一些誤導作用，致使許多人誤以為只要學會服裝畫，就能創作款式，成為一名服裝設計師。

基於上述的隱憂與遺憾，筆者乃於從事設計與

教學工作之餘，籌畫編寫一系列的服裝設計叢書。從“國際傑出服裝設計師專輯”、“實用服裝設計”到本書的出版，是希望藉著拋磚引玉的同時，能導引一條正確而便捷的途徑，扭轉一些錯誤的學習觀念，並帶動國內服裝設計技術與水準進一步的提昇。

本書的編寫內容，除了各種工具的特性介紹與畫法示範外，更着重於服裝款式的表現、服裝各細部的認識與設計，相信這些內容對有心研習服裝設計的朋友來說，才是不可忽略的重要資料。另外，在設計作品實例方面，以筆者歷年來為各大服飾公司設計並付諸生產的暢銷款式為主，使讀者在研練的同時，能體會到設計的神髓，並把握住學習的方向。

本書的出版，承李少華老師協助版面的設計與編排，暨筆者歷年來所服務之時裝公司、廠商，熱心支持、鼓勵，並提供任職時所畫之原設計稿與資料，使本書得以順利付梓，謹在此表示由衷的謝意。

實用服裝畫

陳美芳著

作者簡介



陳美芳

- 台灣省嘉義縣。民國四十四年生。
- 省立嘉義家職服裝設計科畢。榮獲保送大專院校資格。
- 日本文化服裝學院暑期班進修。
- 日本桑澤設計研究所研究。
- 經歷 / 民國64年妮妮服飾公司禮服設計師、打版師。

民國65年徠妮服飾公司設計師。

民國65年~70年主持台北服裝學苑。

民國67年主持全省家事學校保送生設計師、打版師養成訓練班。

民國68年主持省立嘉義家職服裝設計科服裝發表會。

民國68年~69年台北中山女中服裝訓練班講師。

民國69年在台北天王西餐廳主持服裝發表會。

民國70年~75年間：

芭芭拉時裝公司設計師、打版師。

伊妮服裝公司設計師。

金愛服飾公司設計部主任。

台南式式服飾公司通訊設計師、打版師。

三度考察歐洲、日本、香港時裝趨勢。

民國75年起歷任：

台北·高雄國賓大飯店服務員制服規劃設計。

福華大飯店制服設計。

墾丁凱撒大飯店制服設計。

美商都騰成衣貿易公司約聘設計師。

美商美翽思服裝公司設計師、打版師。

合成布業公司布料設計開發顧問。

宜良纖維公司常任設計企劃顧問。

代理國內十大廠牌服飾設計、企劃、打版。

稻江家職服裝設計班指導老師。

77年底再度赴巴黎、羅馬、米蘭考察時裝趨勢。

- 主持 / 陳美芳服裝學苑。

陳美芳服裝設計工作羣。

陳美芳服裝視聽教育資訊中心。

- 著作 / 國際傑出服裝設計師專輯 (藝風堂出版社)。

/ 實用服裝設計 (藝風堂出版社)。

- 地址 / 台北市民權西路42號 2 樓

- 電話 / (02) 5629379

序言

服裝畫——它是踏入服裝設計工作前必備的技能之一。一位服裝設計師若未能具備熟練的服裝畫（服裝設計圖）表現能力，就好比一位不擅於說話技巧的演說者一樣，其困境是可想而知的。近年來，國內服裝畫的研習蔚為一股風氣，也受到有志從事服裝設計工作者的重視，這是可喜的現象。

有關服裝畫技法的專書，坊間雖然有幾種版本印行，可惜的是，幾乎全是日本的翻版，況且絕大部份是由美工、廣告者所編繪的「服裝廣告插畫」，鮮少是實際參與服裝設計工作者的實務心得以及資料介紹，因此，其內容也大部份偏向「欣賞性」而忽略了設計、縫製上的「可行性」與「實用性」。這類書籍，不只對有心研習服裝設計技術的人來說，幫助有限，更難免會產生一些誤導作用，致使許多人誤以為只要學會服裝畫，就能創作款式，成為一名服裝設計師。

基於上述的隱憂與遺憾，筆者乃於從事設計與

教學工作之餘，籌畫編寫一系列的服裝設計叢書。從“國際傑出服裝設計師專輯”、“實用服裝設計”到本書的出版，是希望藉著拋磚引玉的同時，能導引一條正確而便捷的途徑，扭轉一些錯誤的學習觀念，並帶動國內服裝設計技術與水準進一步的提昇。

本書的編寫內容，除了各種工具的特性介紹與畫法示範外，更着重於服裝款式的表現、服裝各細部的認識與設計，相信這些內容對有心研習服裝設計的朋友來說，才是不可忽略的重要資料。另外，在設計作品實例方面，以筆者歷年來為各大服飾公司設計並付諸生產的暢銷款式為主，使讀者在研練的同時，能體會到設計的神髓，並把握住學習的方向。

本書的出版，承李少華老師協助版面的設計與編排，暨筆者歷年來所服務之時裝公司、廠商，熱心支持、鼓勵，並提供任職時所畫之原設計稿與資料，使本書得以順利付梓，謹在此表示由衷的謝意。

目 錄

- 2 • 作者簡介
- 3 • 序言
- 5 • **【壹】緒論**
- 6 • 設計師與設計圖
- 7 • 服裝畫的性質與類別
- 9 • **【貳】畫材與技法**
- 10 • 筆與紙
- 12 • 色鉛筆
- 13 • 水彩
- 14 • 色墨水
- 15 • 廣告顏料
- 16 • 粉彩
- 17 • 蠟筆
- 18 • 水性簽字筆
- 19 • 麥克筆
- 20 • 針筆、沾水筆
- 21 • 噴鎗
- 22 • 色貼紙
- 23 • 布紋紙
- 24 • 拓印法
- 25 • 剪貼法
- 26 • 影印法
- 27 • 亮片表現法
- 28 • 簡筆式 / 氣氛式表現法
- 31 • **【叁】人體與著裝的畫法**
- 32 • 素描的基本觀念
- 34 • 立體的表現 / 透視法
- 35 • 石膏素描練習
- 36 • 線條與筆觸的訓練
- 37 • 形的學習法
- 39 • 人物的五官與四肢
- 52 • 人體骨骼的結構
- 53 • 人體的比例與延長
- 55 • 人體姿勢的轉動
- 56 • 著裝的基本姿勢
- 58 • 比例的延長與應用
- 59 • 人體與服裝的關係
- 60 • 服裝的外型與人體
- 61 • 裙子的畫法
- 65 • 褲子的畫法
- 68 • 女裝的畫法
- 70 • 男性的人體比例
- 71 • 男裝的畫法
- 73 • 童裝的畫法
- 77 • **【肆】服裝的局部畫法**
- 78 • 領子的認識與畫法
- 80 • 領子的描繪步驟
- 81 • 領子的設計畫法
- 86 • 袖子的認識與畫法
- 87 • 袖子的設計畫法
- 89 • 袖口的設計畫法
- 91 • 口袋的設計
- 93 • 腰部的設計畫法
- 95 • 門襟與打合的設計畫法
- 97 • 剪接線的設計畫法
- 99 • 領巾與蝴蝶結的畫法
- 100 • 外加一層的設計畫法
- 101 • 襯衫的認識與畫法
- 104 • 禮服(宴會裝)的設計畫法
- 105 • 外銷成衣設計與尺寸標示法
- 108 • 附屬品的畫法
- 113 • **【伍】設計實例**
- 133 • **【陸】服裝畫欣賞**

緒 論

【壹】緒論

◆設計師與設計圖

服裝設計圖就是設計師的語言，也就是服裝製作生產的主要憑藉，尤其在今日服裝業蓬勃發展之際，以服裝設計圖來傳達設計師的意念，使裁剪打版師、樣品縫製師能清楚的明白設計的風格與重點，已經是一位設計師不可缺少的技能。因此，可斷言出，若想成為一位出色的服裝設計師，不能不致力於服裝設計圖的研練。

一位服裝設計師不會畫服裝設計圖，實在有許多不方便的地方，譬如：偶然觸動的靈感、乍現的美好構想，由於無法記錄下來，可能就此印象模糊，以致消失，惟有馬上落筆紙上，把款式畫出來，才能夠把握住具體形象。而且在畫的過程中，也可能由一偶然的線條中，導引出另一種意想不到的美好設計。

就另一方面來說，每位設計師在創作構思的階段，更需要借助於設計草圖的甄選、比較、淘汰等程序，來完成風格、路線的企劃與組合工作。在觀看服裝發表會或翻閱時裝雜誌時，也經常會由其中某些款式而引發啓示，可能產生需要隨時記錄下來的情況，所以更需要具有服裝素描與畫服裝設計圖的能力不可；因此，對服裝設計圖能隨心所欲的揮筆，乃是每一位服裝設計師所不可欠缺的必要條件。

國內，有些設計師或服裝公司以服裝雜誌上的款式做為生產的依據，或根據雜誌上所發表的款式，採用同布料、同型態原樣抄襲拷貝生產，因此，往往在市面上造成同款式服裝，同時有好幾家生產的現象。由於價格上的競爭，不但影響銷售業績，更損害了公司的形象。這種製作生產方式，短期內或可搶到一小部份利潤，但就時裝業的長期發展來說，不但戕害了設計師個人創造開發的能力，也阻礙了國內服裝設計水準的提升。因此，國內時裝業欲走上高品質的設計開發路線、自創品牌、擺脫抄襲模仿的惡名，則提升設計師個人的設計能力，實在是刻不容緩的問題。由此可見，所聘請的設計師是否具備熟練的設計圖表達技能，將是今後服裝廠商致勝的關鍵。

設計師在繪製設計圖時，是透過筆和紙，把腦中構想好的款式外型、色彩、材質等形象，用具體的圖案表達出來，如果技巧不够熟練而畫得不正確、不完整的話，便失去了製作衣服的憑藉；況且畫好的設計圖，在未製作生產前，尚可根據設計圖的款式與整體感覺，集合企劃部人員共同商討改進，使之更臻於完美，降低失敗的可能性，也減低了製作樣品一改再改的產製成本，其功能是相當大的。

總之，把服裝設計圖畫得既完整又好看，實在是製作衣服前不可缺少的條件之一。服裝設計圖加畫人體着裝模特兒，不僅能藉著人體着裝所產生的具體效果，確實掌握顧客的喜好階層與設計路線，也是近年來服飾走向高級化與自創品牌的趨勢。因此，可以肯定的說，一位設計師若能精通人體着裝服裝設計圖，其未來的發展是無可限量的。



● 服裝設計圖範例。

◆服裝畫的性質與類別

今天，服裝畫在國內已普遍受到重視，它的功能也受到了相當的肯定，對於每一位有志於服裝設計工作的人來說，它已成為必修的專門技術之一。可惜的是，國內尚有許多人對服裝畫的性質與功能不盡瞭解，甚至在學習過程中受到了部份誤導，也偏離了學習的正軌，因此，筆者不得不在此為「服裝畫」這個名詞再度做簡要的說明，冀望對想學服裝畫的朋友，有一個明確的指引作用。

我們若從服裝畫的功能來分析，所謂服裝畫應可明確的劃分成三個不同的性質與類別：

(1) **生產用的服裝畫**——也就是成衣產製用的設計圖（包括內銷服飾款式與外銷成衣加工樣式圖），更清楚的名稱應該叫做「服裝設計圖」，它是以款式、色彩、外型為主的服裝畫，也就是加工廠中服裝款式生產的依據。因此，這種服裝畫對於衣服的款式、剪接線、色彩、用布必須有清楚的交待與說明。除了表達衣服的美感外，更需要以理性的態度

，將衣服的整體結構與流行的外型結合，美觀性與可行性同時兼顧（可行性即剪裁縫製的可能性），凡是從事這種款式設計繪圖者即為服裝設計師。

(2) **廣告用的服裝插畫**——也就是常見於海報、POP廣告、美工插畫中的服裝畫。特點是以誇張的動態、嬌美的臉蛋來引人注目，服裝只是陪襯性的，有時甚至看不出其款式的特徵，毫無生產製作成衣服的可能性，是以欣賞性與廣告性為重的服裝畫。從事此類服裝插畫者大部份為廣告美工人員，因此，服裝的表達反而成為次要的問題。

(3) **民俗服裝畫**——以表現民俗風格，生活衣著為主的民俗畫。它是記錄各民族生活習俗的服飾畫，例如日本的浮世繪、中國的仕女圖、民俗服飾等，記錄性與欣賞性為重，也是各民族服裝史遺產的一部份。從事這種民族服裝畫的以畫家居多。

由上述的分析可知，服裝畫由其功能與性質的不同，對一個欲學習服裝畫的朋友來說，在學習前的認知是相當重要，否則學習的方向偏差，難免浪費許多寶貴的時間。



◆ 生產用服裝設計圖。





◀▶ 廣告用服裝插畫。

■ 民俗服飾畫



● 西藏洛巴族婦女服飾。



● 土家族婦女服飾。



● 四川省彝族女子服飾。

畫材與技法

【貳】畫材與技法

描繪服裝畫的材料、工具繁多，每一種都各有獨特的表現技法及效果，因此，面臨任何一種藝術創作或服裝設計時，均應考慮到採用何種材料或工具，才能發揮其功能與表現出最佳的效果。也正因為如此，更顯得從事基礎練習時，認識各種材料工具的特性與功能之重要性。

本書針對服裝畫的技法來討論，基於服裝畫本身的特性，在此介紹幾種經常使用在服裝畫上的主要材料與工具。

◆筆與紙

鉛筆與紙是服裝畫中最基本的兩種繪畫材料，也是隨時隨地可以運用的素材，由於其價格低廉、攜帶方便，因此是從事服裝設計者必須隨身攜帶的重要工具。

靈活的運用鉛筆和紙，能使我們在服裝設計上獲得許多的方便。舉凡日常生活中所見所聞，我們都能透過筆在紙上留下詳實的記錄與描繪，因此我



●全套服裝畫用具。

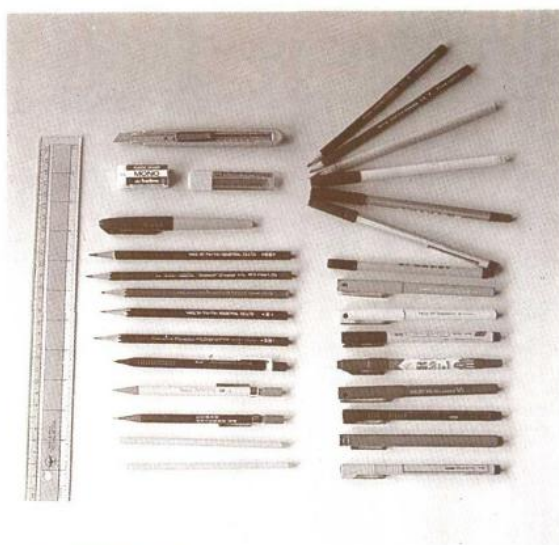


●不同畫材的表現方式(由左而右分別是粉彩筆・圖畫用紙／廣告原料・圖畫用紙／麥克筆・肯特紙)。

們對於筆和紙的使用，不能不做更深一層的認識與訓練，俾能學得更多而實用的表現技法。

一般人總認為鉛筆只適用於寫字、畫線，殊不知利用鉛筆的平塗、旋轉、輕重、點描、摩擦等也可產生許多不同的效果；我們正好利用這些特性來表現我們所需要的布料質感。

當然，並非只藉著鉛筆塗畫，就能將衣飾質感都完全表現出來，其間尚需借助於紙張的性質與紋路，或其他畫材的配合才可，諸如：鋼筆、原子筆、針筆、簽字筆、麥克筆、彩色筆、蠟筆、粉彩、水彩……等等。我們將逐一的在這個單元中做詳細的介紹與示範。初學的朋友，不妨多方面的嘗試與練習，你將會學得許多從來未曾使用過的方法與技巧。



●常用的服裝畫用筆。



◀◀ 單色鉛筆的表現法。

