

美术课堂全程训练丛书



服装效果图 全程训练

FUZHUANGXIAOGUOTU
QUANCHENG XUNLIAN

丰春华 编著

- 根据专业美术学校
教学大纲编制
- 一线专家编写、绘制
- 系统 科学 严谨 规范
- 示范作品供学习、临摹



天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

美术课堂全程训练丛书

服装效果图全程训练

丰春华 编著



天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目 (C I P) 数据

服装效果图全程训练 / 丰春华编著. —天津: 天津人民美术出版社, 2003

(美术课堂全程训练丛书)

ISBN 7-5305-2180-2

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

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第032245号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话: (022) 23283867

出版人:刘建平

河北省霸州市光辉印刷有限公司印刷 新华书店天津发行所经销

2003年8月第1版

2003年8月第1次印刷

开本:889 × 1194毫米 1/16印张: 4

印数:1-3000

版权所有, 侵权必究

定价:32.00元

出版前言

《美术课堂全程训练丛书》是根据专业美术院校素描、色彩、设计的教学大纲，约请一线专家编写而成的，具有系统、科学、严谨、规范、实用的特点。

众所周知，美术教育的首要任务是培养学生的造型意识与造型能力，而这种意识与能力又必须通过对绘画造型语言的训练才能达到。绘画造型语言又称为绘画的形式要素及组合，绘画训练所关注的正是这一形式所呈现的意义和表现技巧。人们用眼来观察对象或是在画面上表现对象时，首先要解决的问题就是对视觉信息——那些存在于画面之中的点、线、面、色及其组合——的准确反应和处理。因此，将绘画的形式要素及组合抽象出来并加以理解与训练就显得特别重要了。

本套丛书正是根据以上宗旨，针对各种类型美术学校不同年龄、不同程度学生的特点和要求，从美术基础理论及技法入手编写的。目的是训练学生正确地观察对象与表现对象的方法，从而能循序渐进地提高学生的绘画水平。

丛书的基本框架是：对基础理论的文字表述、图文并茂的技法分析及步骤、佳作赏析。简单、便捷、实用，针对性强，是一套理想的教材参考丛书。

目 录

- 一、服装设计的必修课——设计效果图
- 二、效果图训练的先决条件和基本要求
- 三、绘制效果图的工具及材料
- 四、画好设计效果图的要素与注意事项
- 五、服装人体常用的表现方法
 - 1. 头部的表现
 - 2. 发型的表现
 - 3. 手与脚的表现
 - 4. 腿的表现
 - 5. 关于服装人体比例的艺术处理
 - 6. 人体姿态表现步骤
- 六、服装设计效果图的基本画法
 - 1. 服装设计效果图的艺术特征
 - 2. 便捷而有效的表现方法（之一）
 - 3. 设计效果图表现步骤（之二）
- 七、各种表现技法的运用
- 八、作品欣赏

一、速写的含义及意义

速写，是采用概括、快速的绘画手段，来反映生活与自然的客观现象，再现所见所想，使被描绘的对象具有形神兼备、简洁明快特点，形成速写独有的绘画语言。

“速”，是指速度，也可理解为快速。“写”，是一种具体的表现手法。

“写”，可以理解为写字，例如写一个“王”字用四划，下笔肯定，简洁明了。“写”，是用笔要求，速写用笔强调要“写”，不能描。“写”的特点是概括、简练和肯定。速写以“写”的笔法来表现物象，就能做到胸有成竹、下笔肯定，充分地体现作者的艺

术感受以及艺术风格。

速写时间的长短、速度的快慢，是根据不同的情况、不同的需要来决定的。初学者可以先慢写，后快写逐步提高。理解基本方法，认真研究基本规律，提高观察生活的能力，做到手、眼、脑的协调。

许多画家对速写存有深厚的感情，它作为一种造型手段，是画家记录生活、积累创作素材不可缺少的桥梁。搞创作离不开生活，速写把作者引入生活和自然中，培养作者的观察能力，激发创作灵感，把对生活的诚挚爱恋表现在速写作品中，成为流传久远之作。



妇人肖像 马蒂斯（法）



延边扇舞 叶浅予

二、工具材料的选择及运用

速写的形式是多样的。从材料上区分,有铅笔速写、钢笔速写、炭笔速写、毛笔速写等。从技法上区分,有线描速写、明暗速写、线面结合速写等。从题材上区分,有静物速写、人物速写、风景速写、动物速写等。

下面我们来了解一下速写工具材料的性能。

“工欲善其事,必先利其器。”任何画种的特点都与其工具材料的性能有密切的关系。作画者须选用得心应手的工具材料,挖掘其表现的潜能。当工具材料与作画者的技巧、情感、审美取向等因素相融合之时,方有精彩可言。

(一) 笔

笔的种类颇多,主要有铅笔、炭精条、木炭条、炭笔、钢笔、毛笔、绘图笔、马克笔等,其性能与效果都大不相同,画者可根据其特点和要求选择。

(二) 纸

画纸的种类甚多,一般的纸都可以画速写,有时很低劣的纸,会表现出特殊的效果。

速写通常用纸有图画纸、白报纸、毛边纸、高丽纸、牛皮纸、卡纸、复印纸等。

(三) 其它工具

速写本、画夹、画板等。

(四) 几种不同工具的速写

1. 铅笔速写——适合初学者使用,易于涂改,可选用2B~6B,其软硬较为合适。铅笔润滑流畅,便于掌握,其线条可粗可细,可深可浅,能产生丰富的变化。

2. 炭笔速写——炭笔质地较松脆,黑白对比度强,便于画出丰富的层次与色调,并可借助手或纸笔的揉擦,亦可辅以橡皮提擦等手法,使效果变化更多。

3. 炭精条速写——有了一定的速写经验,可以尝试用炭精条来画,其形状或方或圆,比炭笔更具表现力。削尖后,线条实而细;若使其侧锋用线,可实可虚,或勾或皴,或擦或揉,表现物体比较厚重,视觉效果好,层次丰富。

4. 钢笔——尽量选择能画出粗细不同线条的笔,钢笔速写也可以用单一的线条表现,其特点是清晰、明快和不易修改,易锻炼绘画者运用线条的能力。

5. 毛笔速写——毛笔一般在宣纸、高丽纸、元书纸上画效果较好,其笔法很多,通过用笔的正侧逆反速度与力度的变化,再加上用墨的浓淡干湿的调配,其趣味极具形式感。



课间 (铅笔速写) 刘淑玲



做笔记 (炭笔速写) 刘淑玲

藏族女孩（炭精条速写） 张文恒



小画家（钢笔速写） 刘淑玲



藏族母子（毛笔速写） 张文恒



舞蹈（毛笔速写） 叶浅予

三、速写的观察方法

练习速写，第一步就是有正确的观察方法。客观世界是变化着、运动着的，如果没有一个正确的观察方法，而让行动的人停下来，或让模特儿长期保持一个动态，速写也就失去了它的意义。速写练习的目的就是让初学者有一个良好的观察方法。在短暂的时间内观察对象的主要特征，并在作画时注重形体的比例，注重线的变化，疏密、虚实等的处理等。这些都体现出观察方法要正确。

（一）要用整体观察的方法，正确地表现对象

初学者容易画一点看一点，画到哪里看到哪里，这样常会画得主次不分，比例不准，这种局部的孤立的观察方法，要在学习中克服。把复杂的对象，理解为各种基本形的组合，从大体关系上抓对象的特征。

整体地看对象，画轮廓形，重视内在结构形。从相互关系中注重比较长短、大小的比例，倾斜度和虚实、强弱等都是靠眼睛观察比较而求得的。整个作画过程是比较、比较、再比较的过程。

（二）注重特征描绘，大胆取舍

我们面对物象进行描绘，在整体观察的同时，要注意描绘其突出特征，使被描绘的物象生动、简洁、清晰，也就是说，眼睛看到的地方手在脑的指挥下，能准确地画下来。初学者在长时间的训练里，熟能生巧，大量的练习，细心肯定的描绘，慢慢摸索速写的技巧，探索其规律，练就准确的观察能力。做到随心所欲地表现，强化审美感受。



舞蹈 黄青



青年学生 刘淑玲

四、线条的表现

如果用速写劳动换来的仅仅是对象的结构准确，我们是决不能满足的。我们不能忽视速写中线的表现力，其特点是形体结构明确，画面简洁明快。作画时应从形体的内在结构出发，抓住形体的本质特征，用富有表现力的线条画出物体的主要结构和形体透视变化。尤其须要注意结构线的处理。在视觉中，重而实的线有向前突出的感觉，淡而虚的线有向后隐退感。如果一根线一头重一头淡，就会有远近的空间幻觉。这是用线表现空间的主要手段。用线还要着重表现空间中物体的透视变异。此外，线条的穿插、顾盼、叠压、疏密、聚散等有序的组织与处理，能表示出物体的结构与进退。一组有相互关系的线可以构成各种感觉。线与线之间可以构成很丰富的对比关系，造成曲直、方圆、软硬、厚薄的韵律，细腻、粗糙、畅快、断续的节奏等许多审美感受。线条还可以造成对平面空间的分割，哪怕是一根线的增减都会给画面带来变化。画面上线条自身的美与空白美是不可分割的。其空白并非造型的剩余物，它们的形状与实体一样，左右着画面图形的力量。线与线的组织，其质量决定其作品的成败。在画面中，线条不仅仅是轮廓与结构的替代物，更是游离于物象之外的，具有审美价值的而且独立存在。大师们的那些如写、如扫、如剖的线条是那样恰切地显示着他们对于形体结构的独到理解及线条本身的语言魅力。一般来讲，线条要笔笔生发，意气贯通，要有节奏、韵味，忌琐碎、散乱；要沉实、灵动，忌浮滑、刻板。用线之妙，须反复体味，用线之功，须长期苦修，非短期突击所能奏效。

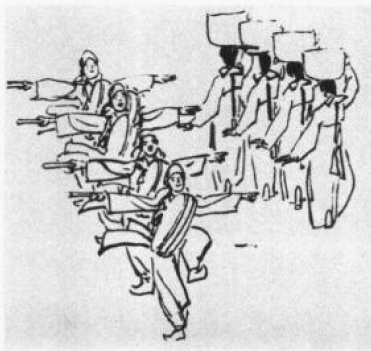
以线为主的速写，并不排斥点与面的表现，点的合理布局，能活跃画面，并产生不连贯的节奏运动；而面的适度运动，则能丰富画面，增强物象的体积感。



捉泥鳅 张文恒



巴基斯坦速写 林庸



朝鲜丰收舞 叶浅予

五、构图与透视

端正了观察方法，抓住了对象的形象特征之后，就要考虑构图了。构图是绘画作品中重要的基础之一，在练习中应培养自己的构图意识，从而更快地掌握好速写。

面对形象要去表现，要想到用什么构图。在构图中如画人，人物占纸的面积有多大，用怎样的表现方法，加不加背景，空间感如何体现，主要特征是什么，脸朝的方向，是画全身还是画半身等，在布局中，都

要考虑进去。这样构图就会自然合理。

构图的表现方法有很多，初学者可以用直线先画大体轮廓，按预先画好的构图组织完成好画面。另一种方法是在作画时对形体先观察，再根据纸张大小，对物象进行合理布局，做到心中有数，再落笔于纸面。

速写不但存在构图意识，也非常需要作者通过构图思想、构图修养，去表现多种多样的形式美。



冬收 张文恒



藏族青年 张文恒



藏戏 张文恒

六、静物速写

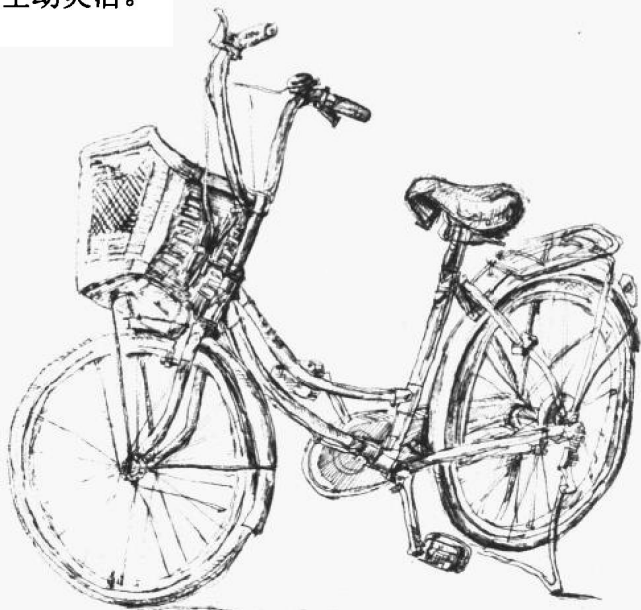
静物速写之所以单独提出是因为从动静之分来说的,便于比较细致地观察对象,准确地研究表现方法。在速写练习中,首先要安排静物写生,使初学者能掌握初步的造型手段,把各种基本形的物象描绘出来,练习手、眼、脑的协调统一,同时还锻炼了构图的能力。

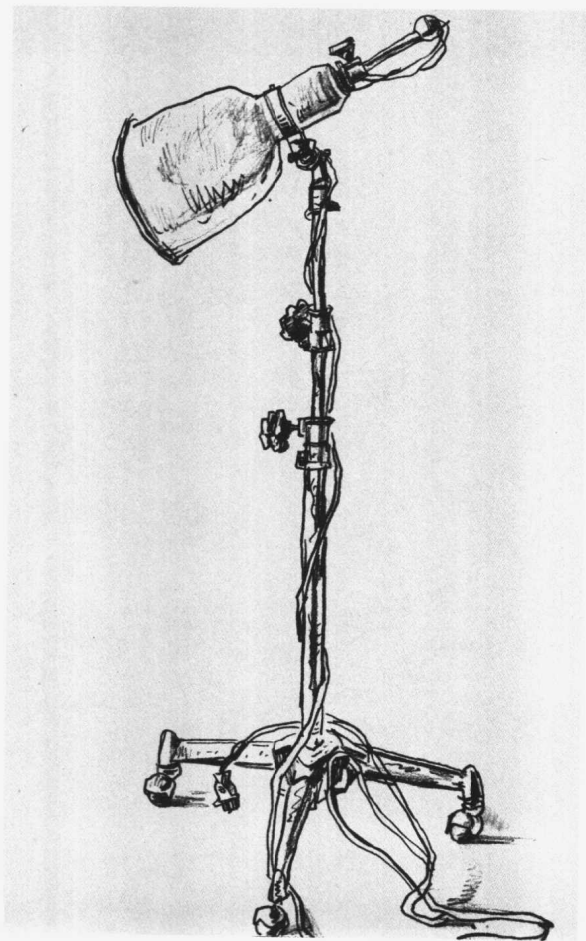
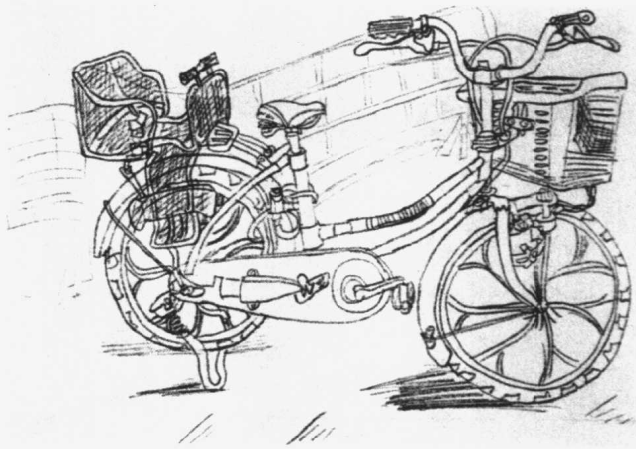
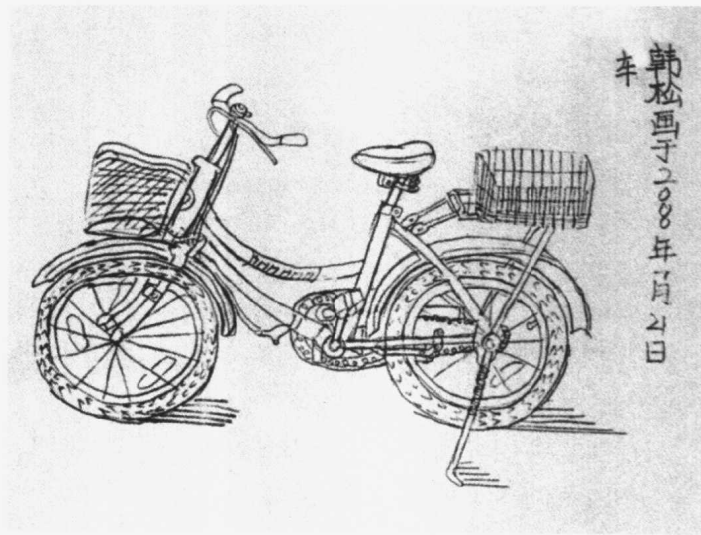
在静物写生方面,以速写的方式去描绘静物。范围从台面上的瓶子罐子,以及身边的日常用品到大件的自行车等,了解其构造,抓其特征,在比较中求准确,把物体的细部也都表现出来,待有了一定基础后,再提炼取舍。

静物速写的练习,是一种基本功,不容忽视,它有助于我们理解人物写生及场面写生,是步入速写学科的第一个阶梯。(附图)

对于初学静物速写者,在用线方面,认真牢记领悟以下几点速写要领,勤于练习。

1. 速写用线要流畅、肯定,尽量不涂。
2. 可以有断线,但不能重复(描)。
3. 细致描绘所画对象的每一个细节,先取后舍。
4. 有转折的地方注意褶皱。
5. 用线要有主次、疏密、虚实。
6. 做到结构准确,线条生动灵活。





七、人体的结构认识

（一）人体解剖与比例

男、女、小孩，在绘画中有各自不同的特点，在速写练习中应灵活掌握。要画好人物画，正确表现和塑造人物形象，必须了解和研究人体的基本形体、比例、解剖结构及其运动变化的规律。人的结构——人体由头、躯干、上肢、下肢四部分组成。人体的全身比例，以头部为衡量的标准。

成人的人体比例——站着的为七个半头高，坐在椅子上的为五个半头高，盘腿坐着的为三个半头高。

男女全身比例体形特征——男性肌肉起伏明显，脂肪少，肩部宽，臀部窄，构成上大下小的体形特征。女性脂肪较多，肌肉起伏不显著，肩部窄，臀部宽，构成上小下大的体形特征。

（二）头部特征与透视

为了便于识别头部的倾斜俯仰程度，设想在头部作十字，竖的为中轴线，横的为动向线，抓住这两条线的动向，就容易掌握头部的变化了。

左右对称的五官，分布在椭圆体的头部上。画五官时应注意两眼、两鼻翼、两嘴角、两个耳朵的透视变化。为了便于识别头部的透视变化，可以把头部的基本形理解为立方体。头部处于视平线之上，五官的透视线往下消失，可以看到鼻子的底面和下巴的底面。头部处于视平线之下，五官的透视线往上消失，可以看到头顶的面。

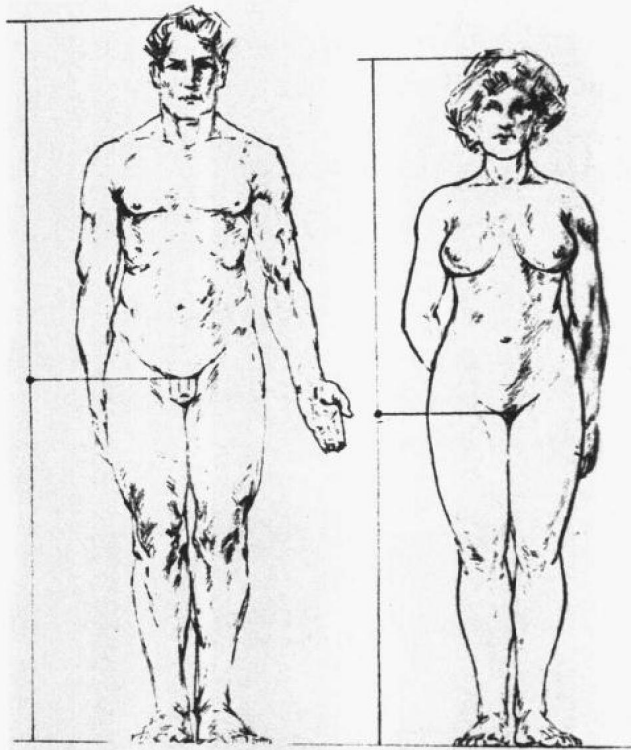
头形——头形是人的头部形状的基本特征，在研究头的基本形时，要注意额骨、颧骨、下颌骨对构成头的基本形所起的作用。

头部比例——成人的头部，从发际到眉毛，眉毛到鼻根，鼻根到下颌，三部分的长度基本相等。脸的宽度等于五个眼长，中国传统人物画法称为“三停五眼”。

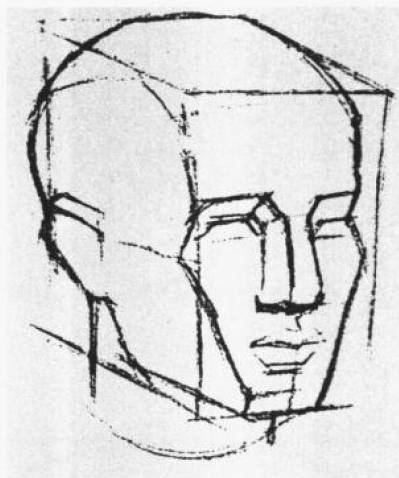
成人和儿童眼的位置对照：儿童的眼睛在头部二分之一以下，成人的眼睛在头部二分之一处。

脸型——中国古代肖像画法常用“申、甲、国、田、目、用、风”等字形，表明各种脸形的区别。为了便于观察和记忆，我们也可采用这一方法。

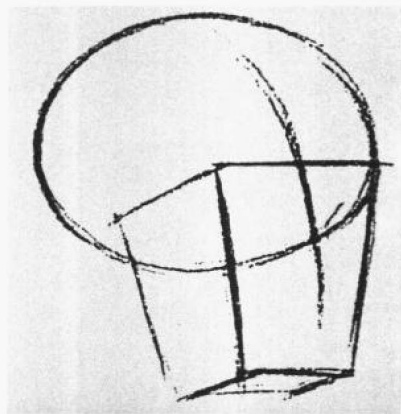
面部表情——人的内心活动，喜、怒、哀、乐都要在面部表现出来，因此画好面部表情对于提示人物心理十分重要。



男女全身比例体形特征



头部的体积如一个长方盒状



头部可归纳成球形加楔形

（三）五官的结构与特征

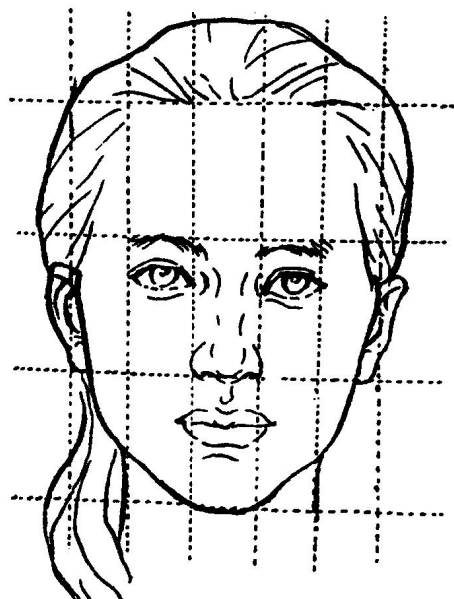
1. 眼睛：眼睛是最富表情的器官，由眼眶、眼球、眼皮等组成。眼球是像圆球一样的水晶体，嵌在左右两个眼窝内，外面罩着上下眼皮。瞳孔是球体上的圆形色块，它决定视线的方向、位置，眼球的转动。在眼睑内端有个狭窄的窠，为淡红色薄膜所铺满。当眼皮向外翻得很突出时，它会离开眼壁之外若干距离。从眼睑表面的边缘伸出了一排睫毛。

眉：眉毛内端浓密，近散远淡。画时不可一根根描画。

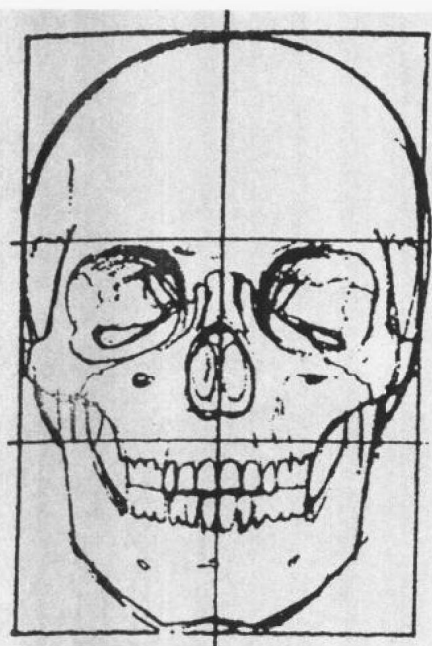
鼻：鼻子是以它的骨骼结构为基础的一连串的梯形构成的。软骨部分是会移动的：当笑时两个鼻翼会被升起，当深呼吸时又会膨胀，不高兴时会缩小，在傲慢轻蔑时鼻尖和鼻翼又会翘起来。

嘴：嘴的双唇的形状是被颌骨的形状所控制的。上唇中央有个角形较突出，因为上面人中的楔形而成锯齿状的缺痕，两边有两个细长的翼。下唇有一个中河和两个侧叶，它有三个面，最大的在中间，而两个小些的各在一边。

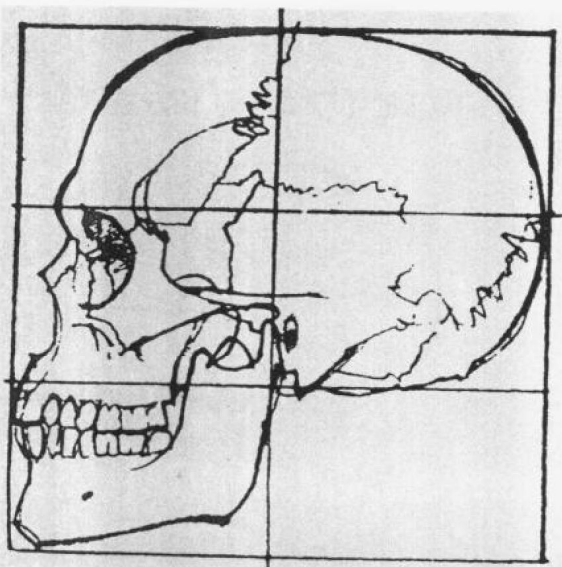
耳：耳朵由耳轮、对耳轮、耳凹、耳屏及对耳屏构成。耳朵和下颌后面是在同一根垂线上。耳朵的尖和耳垂分别与眉弓和鼻底呈水平状。



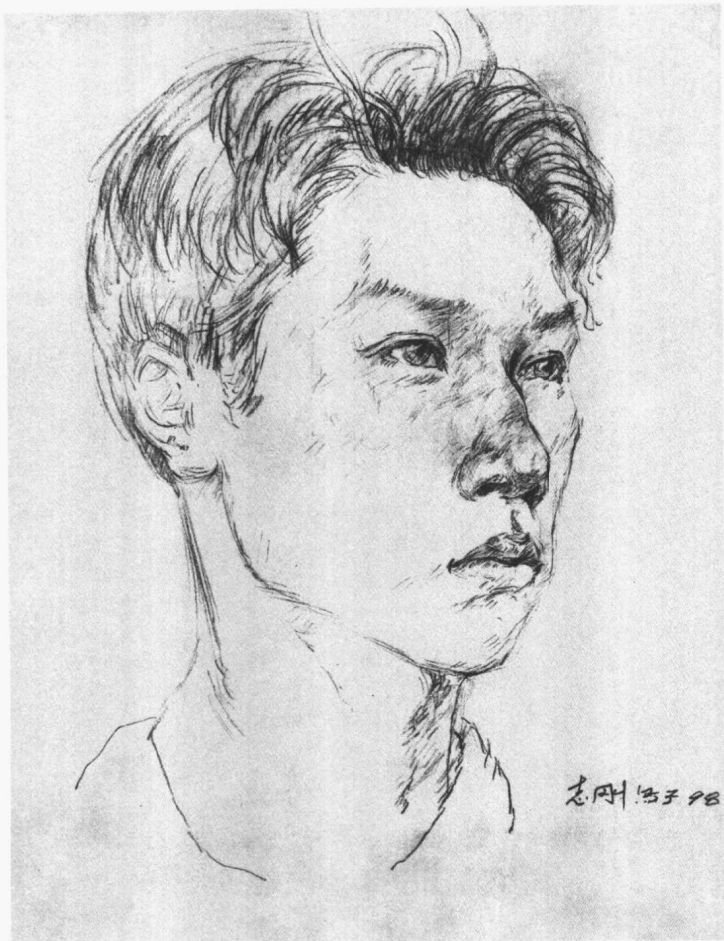
五官基本比例示意图



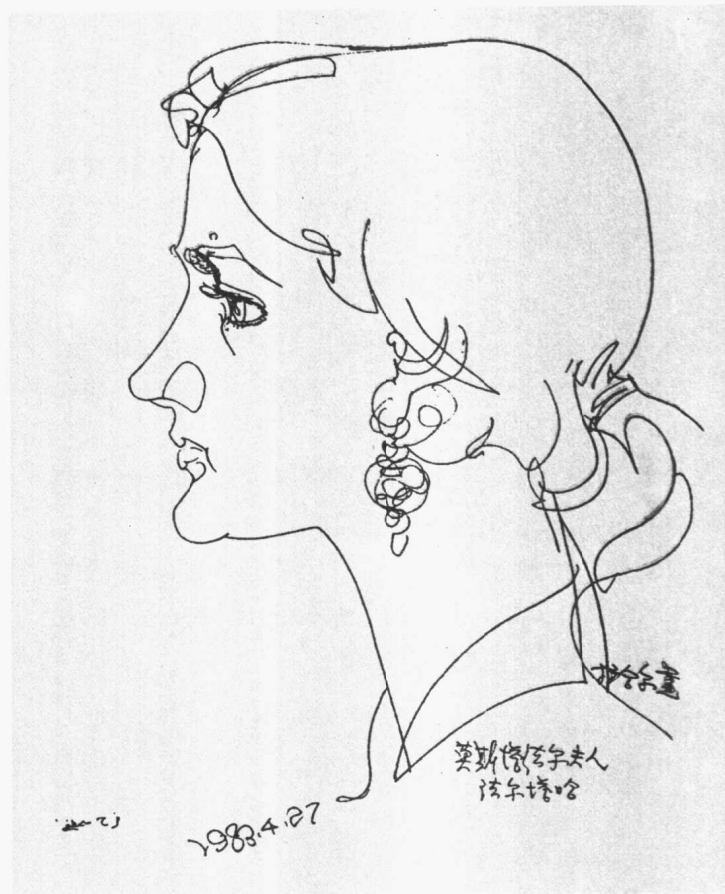
正面与侧面头骨



人物头像速写 陶园



人物速写 杨志刚



莫斯塔尔夫人 林墉



维族老人 张文恒



农民肖像 张文恒

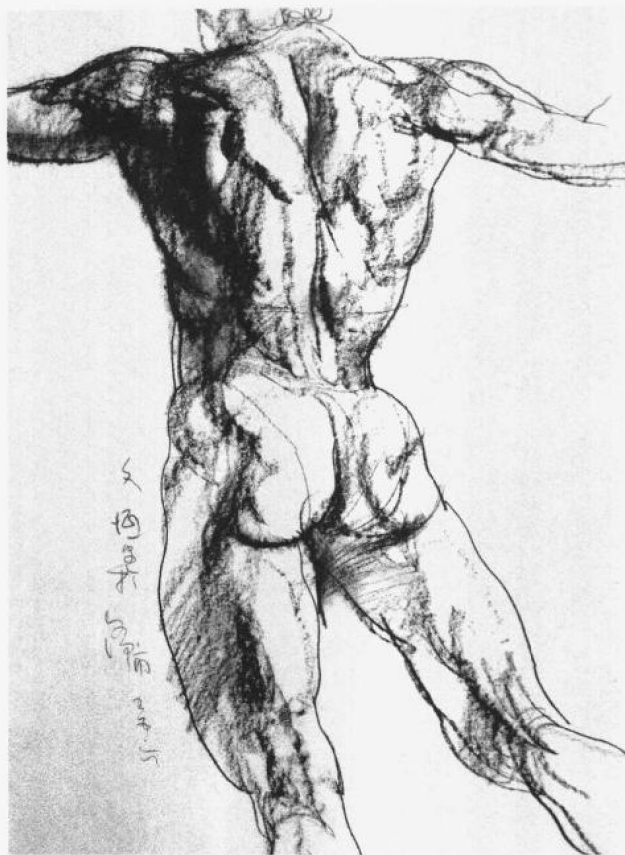
（四）躯干与四肢的运动规律

要了解躯干运动规律，因为人体是一个富有生命的有机整体，身体各部位之间有着密切的有机联系。所谓牵一发而动全身，不管哪动其它部位都做出与该动作相适应的动作来配合协调。这是画好躯干的最基本的常识和要求。

上肢运动——上肢活动范围最广。肩关节、肘关节、腕关节对上肢的运动变化起着关键性的作用。肩关节好似一个圆心，能使手臂向上、下、前、后运动和左右旋转活动。

上肢运动时，锁骨和肩胛骨随着运动，画时要注意它们的运动引起外形上的变化。

下肢——画下肢时要注意大腿与小腿（正面与侧面）的倾斜关系、下肢前长后短的比例关系，以及膝部和脚踝处显于外形的骨相。



男子背部速写 张文恒

