

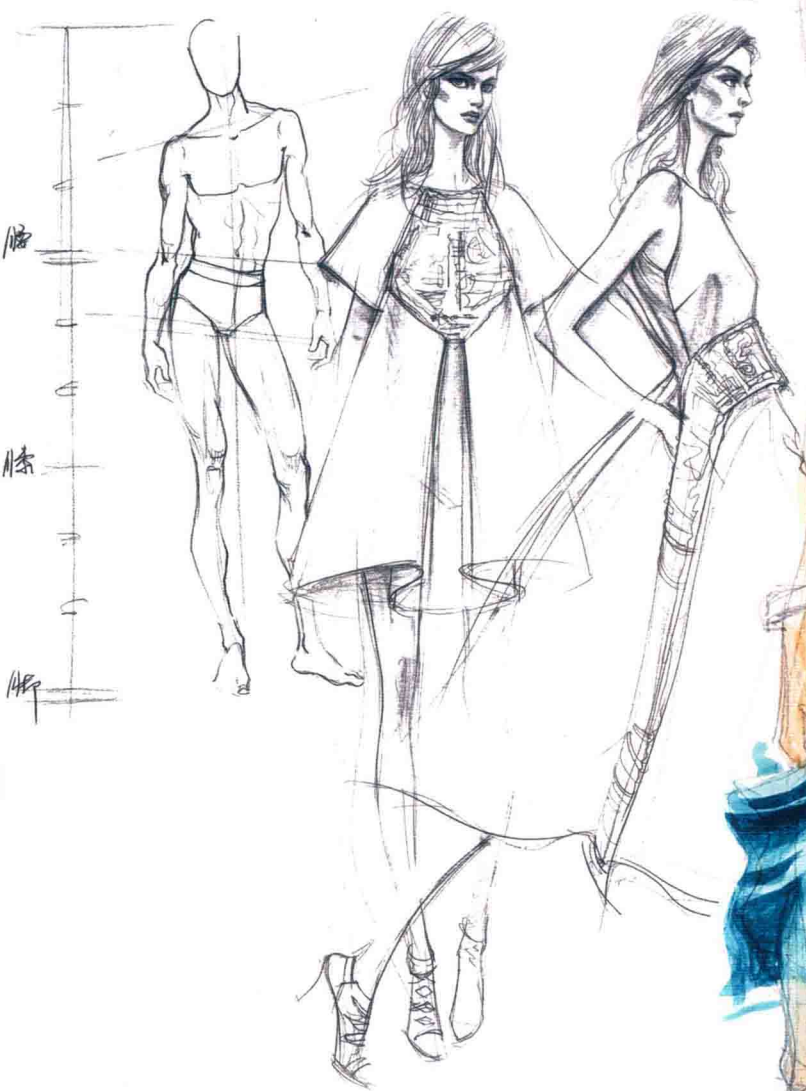
胡晓东 著

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

服装设计图

速写表现技法

FUZHUANG SHEJITU SUXIE BIAOXIAN JIFA

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

服装设计图速写 表现技法

胡晓东 著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从人体结构比例造型、人体模台的结构、服装廓型结构三方面入手,着重分析、展示了服装设计图的快速表现技巧,并强调服装设计图表现的关键问题在于设计师头脑中要理解并建立起这三者之间有机、圆融的关系。本书包括七个部分的内容:不同的目的与不同的表现方法,人体的比例与形态,服装的廓型比例与服装结构、服装与人体的关系、以服装结构设计为中心、服装速写表现技巧、服装画快速着色表现技法。这些内容有助于读者理解并实际应用到服装设计图的快速表现技巧当中。

本书适合服装专业院校师生、服装设计师以及相关从业人员参考学习。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计图速写表现技法/胡晓东著. —北京:
中国纺织出版社, 2019.1

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材
ISBN 978-7-5180-5172-4

I. ①服… II. ①胡… III. ①服装设计—速写技
法—高等学校—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第136559号

责任编辑:孙成成 责任校对:寇晨晨 责任印制:王艳丽

中国纺织出版社出版发行
地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124
销售电话:010-67004422 传真:010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京玺诚印务有限公司印刷 各地新华书店经销
2019年1月第1版第1次印刷
开本:889×1194 1/16 印张:8
字数:200千字 定价:59.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前言

一般我们是把速写作为造型艺术基础能力训练的手段来看待的，从目的论的角度来看，速写是为了获得基本的造型能力，因此，准确和快速是速写的基本要求。服装速写训练是提高专业基础能力的重要手段之一，它主要针对两个目的：一是服装设计图的准确和快速表现；二是时装插画造型能力的基础。

本书重点针对第一部分的内容，其中服装设计图速写的练习可以促使绘画基础训练尽快向专业设计的表现技法转换，树立专业学习的信心，同时还能促使我们从专业角度关注人体结构比例动态、服装廓型结构、设计表现技巧等问题。服装设计图和服装款式图的快速表现是服装设计的一个重要环节，是时装设计师将脑海中的构思通过画笔在纸片上模拟—再现—成型的过程，也是设计语言充分表达的过程。人们总是希望找到一种明确、快捷、专业的方法来解决这个问题。

我们为此提供了非常实用的方法，重点强调以人体结构形态和人台模特为基准，这是画好服装设计图与款式图的根本。究其原因，在绘制设计图、款式图的过程中，其重点是完成服装设计的创意和构思，表现服装的廓型结构与设计细节等。人是服装的载体，就像服装结构设计，无论你用什么样的裁剪方法，都必须遵循人体形态结构规律。那么服装设计图速写也是一样，你可以有各种各样的风格、不同的表现手法，但人体形态始终是服装造型的依据，这一点是不会变的。道理明晰，但是要做好却要花费许多的工夫，也需要良好的心态。勤能补拙，天道酬勤！由量到质的积累才可能达到设计思想的充分记录和自由表达。

书中还提供了一些设计图的人体动态以供参考，可做设计图拷贝的模型，同时简洁、明确地讲解了画好设计图人体动态的诀窍，也包括设计图和款式图的快速表现方法。能使读者对服装设计图的表现理解更透彻，并深入解读设计图表现与服装设计的关系。这些教学中积累的经验，希望能给大家带来一点帮助，也希望读者能提出宝贵的意见。

胡晓东
2018年6月

目 录

CONTENTS

- 001 第一章
不同的目的，不同的表现方法
- 013 第二章
人体的比例与形态
- 035 第三章
服装的廓型比例与服装结构
- 042 第四章
服装与人体的关系
- 056 第五章
以服装结构设计为中心
- 066 第六章
服装速写表现技巧
- 087 第七章
服装画快速着色表现技法

第一章

Chapter One

不同的目的，不同的 表现方法

1 以服装设计为目的的速写

熟练掌握2~3个基本人体动态和标准人台的比例和形态，理解服装造型与结构，这样就能快速画出服装设计图和款式图。

服装设计图和款式图是明确传达设计意图，以图稿为依据来制板和制作服装的服装画类型。因此，要画得准确、详细，让打板师一看就明白，这一点非常重要。这里所说的服装设计图是包含人体动态的着装效果图，画人体时一定要选择适合表现不同类型服装的动态（图1-1~图1-3）。同时，还要配上服装的背面图甚至侧面图和设计细节图。必要时，设计图还可辅助以文字说明。

图1-1 女款服装设计图

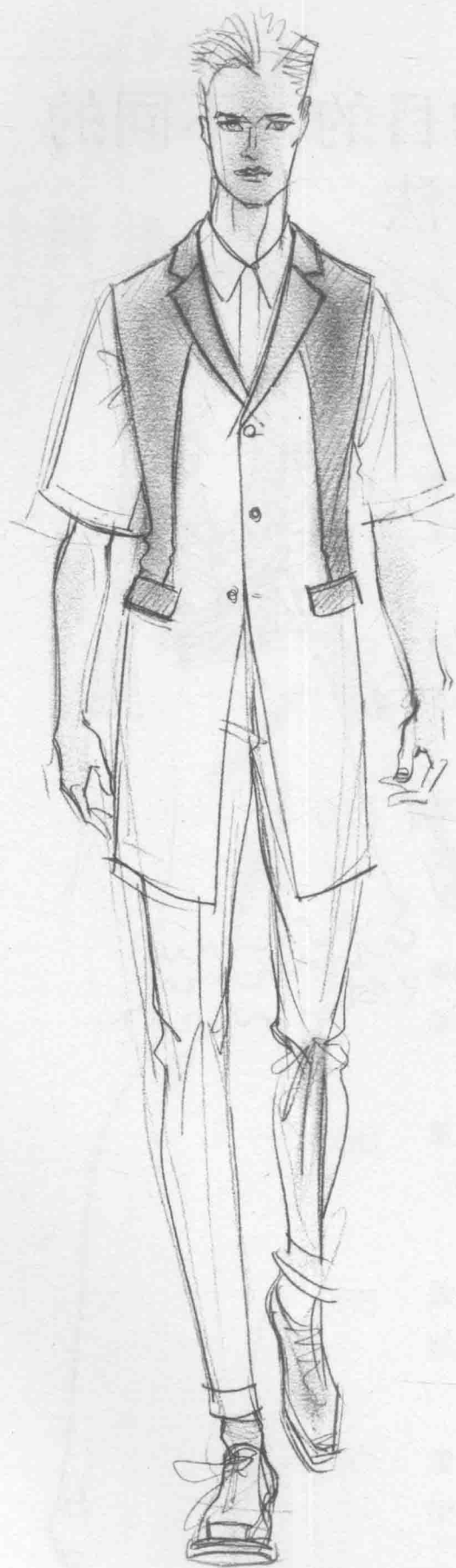

图1-2 男款服装设计图 1

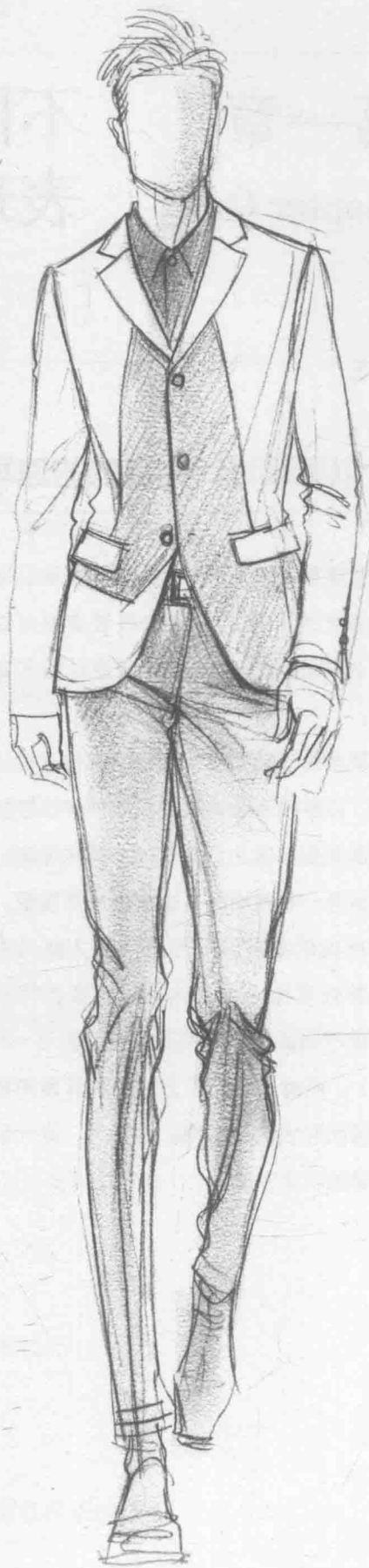

图1-3 男款服装设计图 2

所谓款式图、是指不画人体、只画服装廓型与结构样式的图形，它也是一种独立的设计表达方式（图1-4）。款式图也可以配在设计效果图旁边，是对设计的一种补充说明，是设计图上不可缺少的组成部分。款式图也可用在服装工艺说明书和服装品牌企划书上。

图1-4 服装款式图

画设计图和款式图重在表现服装的整体廓型和内在结构，注意除非设计产生的衣纹形态，否则不要画过多的衣纹褶皱，因为多余的衣纹会让人对设计图产生误解，也会影响服装款式表达。对服装造型、结构的深入理解，十分有益于设计图的表现（图1-5~图1-8）。

图1-5 衣纹褶皱的表现 1

图1-6 衣纹褶皱的表现 2

图1-7 衣纹褶皱的表现 3

图1-8 衣纹褶皱的表现 4

2 以时装插图、广告为目的的速写

以时装插图、广告为目的的速写对于绘图者有以下要求：掌握变化丰富、复杂多样的人体动态，了解头部形态、五官及不同的角度变化，尝试多样的服装表现手法与物态环境的表现，把握画面关系（图1-9~图1-11）。此类速写训练更接近于绘画的基础训练。

图1-9 以时装插图、广告为目的的速写 1

图1-10 以时装插图、广告为目的的速写 2

图1-11 以时装插图、广告为目的的速写 3

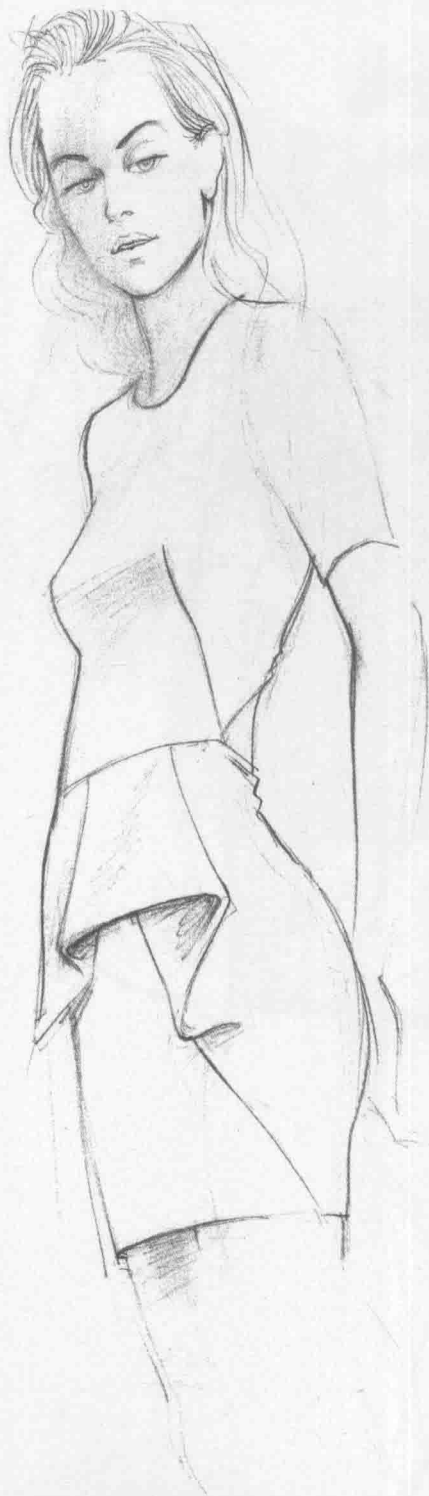

图1-12 以时装插图、广告为目的的速写 4

时装插图和时装广告画一般多注重渲染艺术气氛，而不去计较服装细节的表现（图1-12、图1-13）。构图和人物动态形式多样，风格大胆、夸张，有时候还要画上背景，主要是为了追求视觉效果或画面形式的变化，这种感觉更接近于绘画。当然有时候服装画与设计图的界限是模糊的。在照相技术不发达的年代，时装插图画家曾非常活跃，那时候的时装杂志的插画和图片都是手绘的，但是在照相技术相对发达的当代，时装画的重要作用相对减弱了许多。

图1-13 以时装插图、广告为目的的速写 5

3 以设计创意与灵感记录为目的的速写

设计师的速写本是创意与灵感的集散地!

在时装界有高级时装和高级成衣之分，他们各自的制作方式和销售方式不同。用来传达设计意图的时装设计图也不一样。高级时装的设计图，是应顾客订做衣服的需求而画的，是作为一件作品与衣服的制作相关联的。此类设计图有时候是在顾客面前绘制的，根据顾客的具体要求来处理设计效果，一边与顾客协商，一边画给顾客看，一般都画得很快，比较注重设计气氛和效果的表达。与高级成衣的设计图相比，细部画得并不充分，因为在高级时装设计师的旁边，有负责技术的打板师，这些打板师非常理解设计师的设计意图，所以，不必画得那么详细，这就是时装设计草图的最早来源。现在，时装设计草图的含义更为宽泛一些。与高级时装业不同，高级成衣业的分工很细，为了批量生产，也为了减少失误，设计图就要尽量画得详细、准确，以使许多成员（不仅是打板师）都能准确理解其设计意图。可见，虽然设计图的目的是一样的，但使用的场合不同，其画法也不一样。

国外预测流行趋势的服装画手稿一般都是服装设计图类型，服装廓型、内部结构、细节表现都很充分，风格多样，紧紧围绕着流行时尚特征来表现。另外，时装设计图不仅要准确地表达设计意图，也要符合品牌的设计理念。

时装速写要求快速、准确地掌握人体结构和比例，且能迅速表现着装设计意图，这是学习时装画或时装设计图时不可缺少的一种基础训练。

设计师可以把速写本作为图像记事本或图像日记。速写本反映了个人对世界物象的直观看法，其用法又有不同：它可以是随时收集边角布料、影像图片的剪贴簿，也可以是对观察所得的绘画和构思的记录。所有这些，在未来的某天，就可能激发重要的灵感。随身携带一本速写本，你可以随时随地练习自己的设计及手绘技巧。

许多艺术家、设计师携带速写本，以便于尝试不同构思，记录令人印象深刻的景象，而有一些人则用以针对某一主题进行探索，希冀在未来造就灵感。

有效地在速写本上创作是一名艺术类学生提高自身基本功的方式之一。做

设计创作和时装插画稿需要运用速写本进行各方面相应的探索。速写本上的创作稿，是围绕确定主题范围展开探索之途的理想方式之一。

速写本的创作通常是灵光一现的记录，它不断实践各种可能并且常用常新，才能累积丰富的观察和构思，为设计和时装画提供灵感。没有必要把速写本当作创作者事后整理的练习作品集一样珍惜对待，这样会失去创作的自由性和自主性。这样的速写本只是无用的工具，而不是艺术创意工作取之不尽的源泉。

4 寻找适合自己的表达方式

现代资讯信息的发达使大家能够通过各种途径看到不同风格样式的服装设计图及插画。我们可以根据自己对专业的理解，寻找、学习既适合自己又符合规律的表达方式。