

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

服装画技法

(第二版)

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
福建省本科优秀特色教材

服装画技法

(第二版)

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,分别介绍了服装画基础概论、服装人体表现技法、服装画的基础表现技法、绘画工具的使用技巧、服装材质的表现技法、电脑服装画的表现等内容。对服装画的各种表现技法配以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. -- 2 版. -- 上海: 东华大学出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5669-1407-1

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 (2018) 第 111002 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 (第二版)

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: dhupress.dhu.edu.cn

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: 8.25

字数: 290千字

版次: 2018年6月第2版

印次: 2018年6月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-1407-1

定价: 52.00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、徐滢、陈翔、谢之恺、庄婷、何冬婷、廖美琳、郭姪、庞子涛等同学以及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						
		手部与脚部的画法						
第三章	服装画的基础表现技法	线条的表现	12 课时	4				8
		褶皱的表现						
		配饰的表现						
		装饰图案的表现						
第四章	绘画工具的使用技巧	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						
		针织面料的表现						
		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						
		电脑服装效果临摹图例						
		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	1
1.1 服装画的起源及发展	1
1.2 服装画的代表人物介绍	6
1.3 服装画的概念、类别、功能	18
第2章 服装画人体表现技法	23
2.1 人体的比例	23
2.2 人体姿态与重心的关系	26
2.3 头部表现与五官特征	27
2.4 手部与脚部的画法	36
第3章 服装画的基础表现技法	40
3.1 线条的表现	40
3.2 褶皱的表现	43
3.3 配饰的表现	49
3.4 装饰图案的表现	54
第4章 绘画工具的使用技巧	59
4.1 钢笔	59
4.2 彩色铅笔	59
4.3 炭笔	61
4.4 马克笔	61
4.5 水彩	63
4.6 水粉	63

第5章 服装材质的表现技法 67

5.1 绸缎的表现	67
5.2 皮革的表现	69
5.3 格子呢的表现	69
5.4 纱与蕾丝的表现	69
5.5 针织面料的表现	71
5.6 棉麻的表现	72
5.7 牛仔的表现	72
5.8 毛皮的表现	73
5.9 镂空面料的表现	73
5.10 图案面料的表现	75
5.11 服装饰物的表现	79

第6章 电脑服装画的表现 84

6.1 电脑技术在服装画领域中的应用	84
6.2 电脑服装画的表现技法	86
6.3 电脑服装画的基本步骤	89
6.4 电脑服装效果图临摹图例	97
6.5 服装平面款式图表现技法	107
6.6 电脑服装画作品欣赏	111

参考文献 125

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斯·赫拉（Wenceslans Hollar）和理查德·盖伊伍德（Richard Gaywo）。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，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。中国的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，可以视为服装画的雏形。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了一定影响。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

图 1-7 查尔斯·弗雷德里克·沃斯的服装作品

撼力。流畅的线条和构图，不但准确把握了人物的姿态和动作，也让谢列特成为法国新艺术运动的先导。谢列特是个非常高产的设计师，一生设计了上千幅海报，而且设计效率很高，甚至上午对着女模特画草稿，下午便开始制作石版，晚上就可以进行印刷。1889年，谢列特设计的海报在国际博览会上获得了金奖。1890年，他更获得了法国政府颁发的荣誉军团勋章，成为当时最有影响力的海报设计师之一，并成为了现代海报之父(图1-8)。

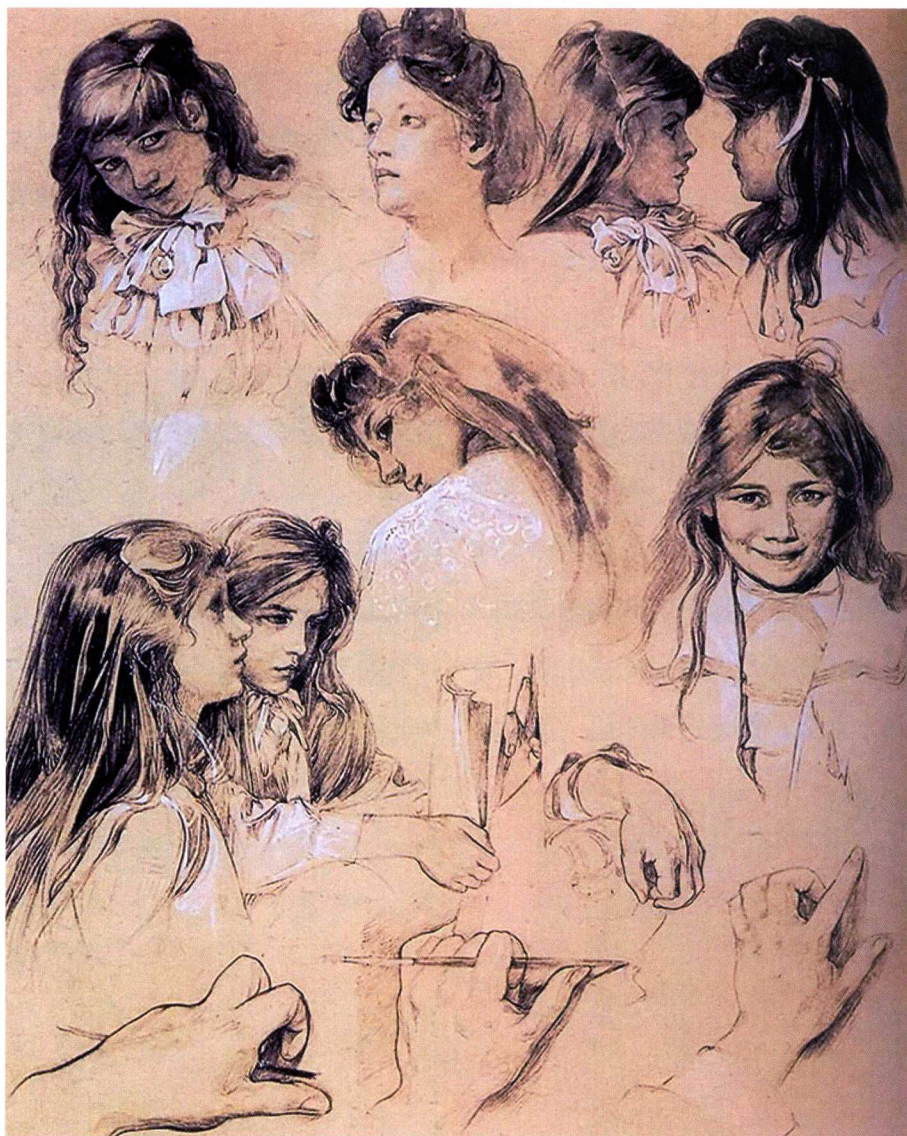
1.2.3 阿尔丰斯·穆夏(Alphonse Maria Mucha)

阿尔丰斯·穆夏 1860年7月出生于摩洛维亚小镇 Ivancice(在现今的捷克共和国境内)一个虔诚的宗教家庭。穆夏是20世纪初叶巴黎流行的“新艺术”的代表画家，穆夏的绘画，在富有华丽装饰美的甜俗优雅的表面里，蕴藏着升华人性的精神旨归。他的新艺术美女海报绘画，在20世纪初期间名欧美，穆夏晚期的作品，无论是油画、粉彩、素描，都是自由奔放，造型优

美精致，引人入胜。因战祸频繁，穆夏成为浪迹各地的波西米亚艺术家。穆夏的作品吸收了日本木刻对外形和轮廓线优雅的刻画，拜占庭艺术华美的色彩和几何装饰效果，以及巴洛克、洛可可艺术的细致而富于肉感的描绘。他用感性化的装饰性线条、简洁的轮廓线和明快的水彩效果创造了被称为“穆夏风格”的人物形象。经过他的加工，所有的女性形象都显得甜美优雅，身材玲珑曲致，富有青春的活力，有时还有一头飘逸柔美的秀发。他

图1-8 朱利斯·谢列特的作品

的画面常常由青春美貌的女性和富有装饰性的曲线流畅的花草组成。与别的艺术家不同，穆夏同时也是一位摄影师，他利用摄影技术来辅助创作，让模特摆出他所需要的姿势后拍成照片，然后以照片为基础，在画面上对服饰和头发进行整理加工，经过特别的构图再加上花卉及植物花纹的装饰，最后完成创作（图 1-9）。

1.2.4 莱昂·巴克斯特 (Leon Bakst)

莱昂·巴克斯特 1866 年出生于白俄罗斯，从小热爱画画。莱昂毕业于圣彼得堡艺术学院，1888 年开始从事儿童绘本插画工作，两年后开始学习水彩画。19 世纪末到 20 世纪初，他来到巴黎，进入朱利安艺术学院学习印象派绘画技巧。1907 年参与设计圣彼得堡慈善舞会服装，后来又为鲁宾斯坦设计《莎乐美》的服装（图 1-10）。

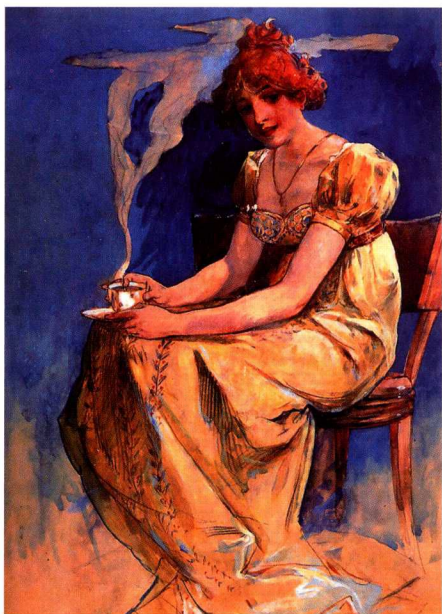

图 1-9 阿尔丰斯·穆夏的作品

1.2.5 奥布里·比亚兹莱 (Aubrey Vincent Beardsley)

奥布里·比亚兹莱 1872 年 8 月 21 日出生于英国南部海滨城市布莱顿，他是英国新艺术运动时期最重要的艺术家和插画家之一。比亚兹莱主要从性的方面来批评维多利亚社会。其作品讽刺和象征性的

图 1-10 莱昂·巴克斯特夫的作品

风格，模糊了性别界线并且嘲笑了男性的优越，也展现了当时人们对性的渴望。比亚兹莱的插画充满了天鹅、精灵、骑士等与故事没有直接关系的奇幻细节。比亚兹莱初露锋芒是在 1892 年夏天，他接受了出版商登特的绘制《亚瑟王之死》插图的任务。一共三百余幅插图、标题花饰等，得到了 250 磅报酬，这促使比亚兹莱决心走上职业画家的道路。比亚兹莱的一生犹如他的黑白插画一样，既单纯又传奇，这

个仅仅受过两个月正规训练的画家在其短暂的 26 年的生命中留下大量备受争议的作品。他往往采用大量头发般纤细的线条与黑色块的奇妙构成来表现事物的印象，充满着诗样的浪漫情愫和无尽的幻想。比亚兹莱向世人展示的是一个充斥了罪恶激情和颓废格调的另类世界。他独特的绘画风格和手法无法将他的作品简单地归入任何一个派列，而他带给世人的艺术享受也是任何其他画家所无法给予的(图 1-11)。

图 1-11 奥布里·比亚兹莱的作品

1.2.6 保罗·波烈 (Paul Poiret)

保罗·波烈 1879 年 4 月生于法国巴黎，保罗·波烈作为世界闻名的服装设计师，在服装发展史上有着重要的地位。同时他也是一位服装画家，他对于艺术以及服装画出版业的贡献也是巨大的。波烈的设计代表了 20 世纪初这一时期的独特风貌，他开创了一个五彩缤纷的服装新世纪。保罗·波烈是时装界的幻想主义者，他将新艺术形式用于时装设计之中，出版了自己创作的设计专辑，其中的插图都由保罗·拉伯完成，这本专辑反应了这一时期服装画变化，借助于新艺术

形式，其中的服装都由清晰的线条、大面积的平涂和亮丽的色彩来表现。这本作品集被看做装饰运动的里程碑。他的作品不仅采用铜版印刷也采用了锌板蜡纸印刷技术，他的作品对当时的服装画造成了重大的影响，形成了一类新的服装画风格（图 1-12）。

1.2.7 乔治·巴比尔 (George Barbier)

乔治·巴比尔 1882 年 10 月 10 日生于法国的南特，是 20 世纪初法国伟大的插画家之一。他的作

品风格深受东方主义和巴黎时装的优雅装饰艺术影响。他在 1911 年首次举办展览，声名鹊起。他奢华的吸引人的生活和工作方式被称为“手镯骑士”，他还因为设计戏剧、电影和芭蕾舞团的服饰和装饰而闻名。即使在今天，他的摩登且具有个性的插画风格仍风行于世界各地（图 1-13）。