

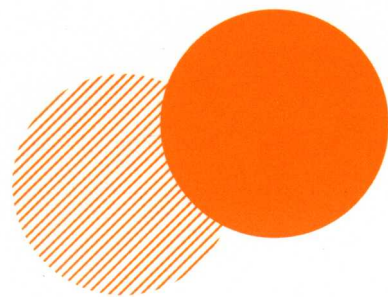

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

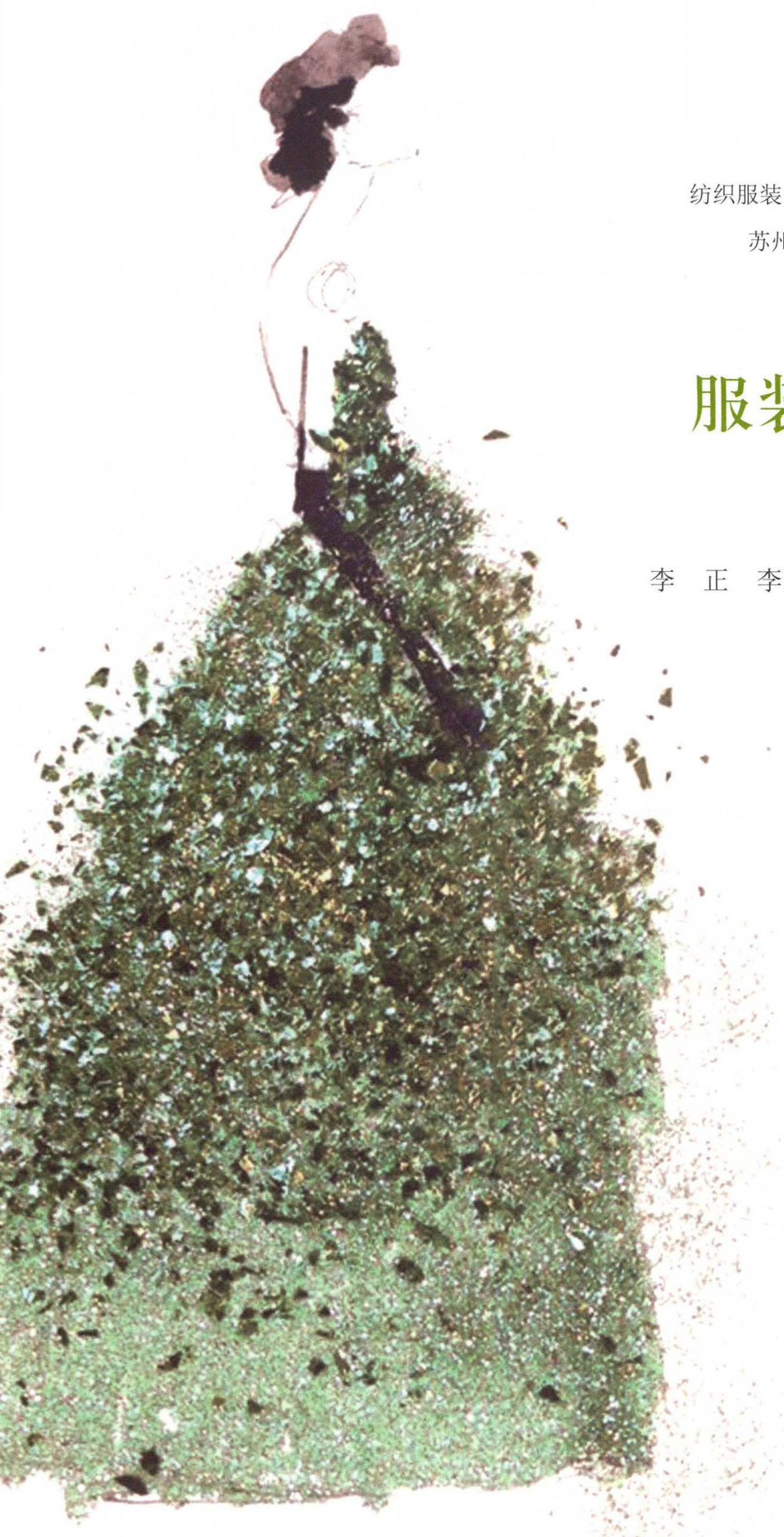
李正 李细珍 刘文涓 周玲玉 李东醒
编著

服装画表现技法

FUZHUANGHUA BIAOXIAN JIFA

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

苏州大学“211工程”建设经费资助出版

服装画表现技法

李 正 李细珍 刘文涓 周玲玉 李东醒
编 著

东华大学出版社·上海

内容提要

本书以服装企业的实际需求为导向,以实用性服装画的严谨和规范性为要求,是一本教授服装画表现技法的实用教程。全书内容分为服装画概述,服装画局部的绘制与表现,服装画人体的绘制与表现,服装材料质感的表现,服装画技法解析,电脑服装画绘制技巧,灵感与服装画创作,服装效果图作品展示8大部分。本书由浅及深,从局部到整体,图文并茂,步骤翔实,易学易懂,操作性强,突出了服装画技法的系统性和专业性,有助于读者循序渐进地学习。

本书适合作为高等院校服装设计专业的教材,也可以作为成人教育服装专业的教材或教学参考用书,同时也是一本服装爱好者的自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

服装画表现技法 / 李正等编著. —上海: 东华大学出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5669-1297-8

I. ①服… II. ①李… III. ①服装-绘画技法
IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第263157号

服装画表现技法

FUZHUANGHUA BIAOXIAN JIFA

编 著: 李 正 李细珍 刘文涓 周玲玉 李东醒
出 版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号, 200051)
网 址: <http://www.dhupress.net>
天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>
营销中心: 021-62193056 62373056 62379558
印 刷: 上海雅昌艺术印刷有限公司
开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16 印张: 11
字 数: 388千字
版 次: 2018年1月第1版
印 次: 2018年1月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5669-1297-8
定 价: 55.00元

前 言

服装画的表现技能是服装设计师必须掌握的专业本领。绘制服装画是设计服装的一个重要环节，也是表达服装设计师意图的最佳形式。服装画有着独特的个性与特点，它具有服装设计表达语言与绘画艺术性表达的双重属性。作为服装设计的表达形式，其属于设计艺术的范畴；而作为服装艺术绘画来认定，其又属于纯艺术审美的范畴，并且会特别强调艺术美感的属性。

学好服装画必须要掌握人体结构基本知识。对人体结构与外形的了解是画好服装画的第一步，特别是人体的动态造型美感，设计师要有超常人的艺术感受。要善于学习人体动态变化的规律，勤奋的练好人体速写。我们一直强调服装专业的学生要多上“人体写生课”，并且要求老师要培养学生对人体美有专业的认识。服装设计师平时多练习画人物速写很重要，其有利于服装设计效果图的表达。许多服装画就是一种速写的表达形式，特别是服装设计构思草图形式更是速写形式的延续。所以，要想娴熟地画好服装画，就要勤奋地练好人物动态速写。

关于服装画写实或夸张的表现手法因人而异，可以根据自己的造型习惯来进行设计，只要能很好地表达出设计师的意图就是好的作品。很多设计师、时装画家为了表达人体的美感，或者为了夸张服装的特点与风格，他们在服装画中有意识地夸张了人体的比例，夸张了服装的造型，也夸张了人物动态等，这些都是服装画中常见的一种艺术形式。特别是夸张人体的颈部、腿部的长度更是服装画中的一种常规表达形式。

本书出版的主要目的在于：用我们对服装画的理解和认知，来与国内服装高等院校的专业教师、服装专业的研究生以及广大的本科学生来共同探讨与研究服装画。

社会上广大服装设计爱好者能够拥有本书，并且认真研读肯定会大有收获的。

参加本书编写工作的主要有：李正、李细珍、刘文涓、周玲玉、李东醒。另外部分参与了本书编写工作的还有徐冉、王巧、李婧、李梦圆、唐甜甜、余亚军、丁弘婷等。她们都积极地为本书的编撰提供了大量的图片资料，同时也花费了大量的时间和精力。在撰写过程中还得到了苏州大学艺术学院服装设计系部分教师和研究生的支持，他们也不同程度地参与了本书的编撰工作，在此表示真挚的感谢。特别要说明的是，本书内大部分服装画是由编著们绘制的。

在编写本书的过程中，我们力求做到精益求精、由浅入深、从局部到整体、图文并茂、步骤翔实、易学易懂、重视操作性、突出服装画技法的系统性和专业性。本书编撰虽然历时三年，经过数次调整与修改，但书中难免还存在不足之处，望各位同行专家多提宝贵意见。

编著者

2017年9月于苏州大学艺术学院

目 录

第一章 服装画概述	1
一、关于服装画	2
二、画服装画的材料与工具	10
第二章 服装画局部的绘制与表现	19
一、头部及五官的绘制与表现	20
二、四肢的绘制与表现	29
三、饰品的绘制与表现	34
第三章 服装画人体的绘制与表现	37
一、服装画人体简介	38
二、女性人体的绘制与表现	41
三、男性人体的绘制与表现	44
四、儿童人体的绘制与表现	47
第四章 服装材料质感的表现	49
一、牛仔面料的绘制	50
二、丝绸面料的绘制	51
三、蕾丝的绘制	52
四、针织面料的绘制	53
五、毛皮的绘制	54

第五章 服装画技法解析	55
一、着装效果图的多种表现	56
二、服装款式图的表现	76
三、非常规服装画绘制	90
第六章 电脑服装画绘制技巧	97
一、软件简介	98
二、服装画主体绘制	101
三、快速便捷的材质贴图技法	108
四、背景的选取技巧	117
第七章 灵感与服装画创作	121
一、如何寻找灵感	122
二、确定设计的主题	128
三、服装效果图的确定	129
第八章 服装效果图作品赏析	133
参考文献	169

第一章 服装画概述

罗丹说过：“可以肯定，技法就是一种手段，但是轻视技法的艺术家是永远不会达到目的的”。学服装设计必学服装画，这也是不可逾越的内容，因为学习服装设计是一个系统而完整的学习过程。学习服装画是学习一种绘画技能，而掌握服装画技法是学习服装画的基本要求。在这里我们必须懂得：学好服装画技法的目的就是要更好地用掌握的绘画技法，来充分表现出设计师的设计创意。

一、关于服装画

服装画的出现可以追溯到1770年的欧洲，那时的欧洲就有了在一些杂志上连续刊发时装插图的现象，这些时装插图就是最早的服装画。到了19世纪，欧洲工业革命的兴起使得各国经济飞速发展，同时也为服装生产提供了前所未有的制作新设备和丰富的服装材料，特别是缝纫机的发明与使用更是促进了服装业的繁荣。时装已经不再是少数达官贵人的专用品，逐步成为了大众的需求，这就为更多的人关注时装杂志提供了现实的可能，使服装画自然而然就被大众接纳与推崇了。

现在人们对服装画的理解已经不同于最初的含义了。今天绘制服装画的工具、材料、技法等都有

了较大的变化，服装画已经不再仅仅是服装款式的说明图了。服装画不仅是工业用效果图，还是服饰风格展示图，更成为了一门单独的绘画艺术种类。服装画在经历了漫长岁月的发展后，它从最简单的一种表现形式逐步到丰富多彩的风格表现，都反映了不同时代的服装特性与服装画艺术的走向。

简单地来讲，服装画就是以表现服装为内容的一种绘画形式，包括服装插画、服装设计效果图、服装海报、服装宣传画、服装工业用效果图、纯服装艺术绘画等，这些都属于服装画的范畴。

（一）服装画的分类

现在的服装画有着多种不同的表现形式，不同的服装画画师，服装设计大师等都有着自己的个人绘画特色。在五花八门的服装画时代，我们可以将服装画大致归纳为4大类。

1. 服装设计草图

服装设计师在较短的时间内，按一定的具体要求来完成服装设计构想，并用绘画形式来表达比较清晰服装款式设计的初步方案，这些前期设计图稿就是服装设计草图，如图1-1所示。

服装设计是一项很要求时效性的工作，需要设计者在有限的时间内，迅速捕捉、记录设计构思而出成果。这种特殊要求使得这类服装画要具有一定的概括性、快速性。一般来说，在正式绘制服装设计效果图之前，设计师所勾画的所有设计构思图稿都属于服装设计草图。服装设计草图，可以在任何时间、任何地点、用必要的工具绘制。通常设计草图并不追求画面视觉的完整性，而是抓住服装的特征进行描绘。有时在简单勾勒之后，采用简洁的色彩粗略表现即可；有时采用单线勾勒并结合文字说明的方法来记录设计构思、表达灵感，其比较简便快捷。服装设计草图中的人物勾勒往往有所省略或相当简单，即在勾勒时侧重人物某种动态以表现出服装的款式效果。所以，省略人体的众多细节也是服装设计草图的常态。

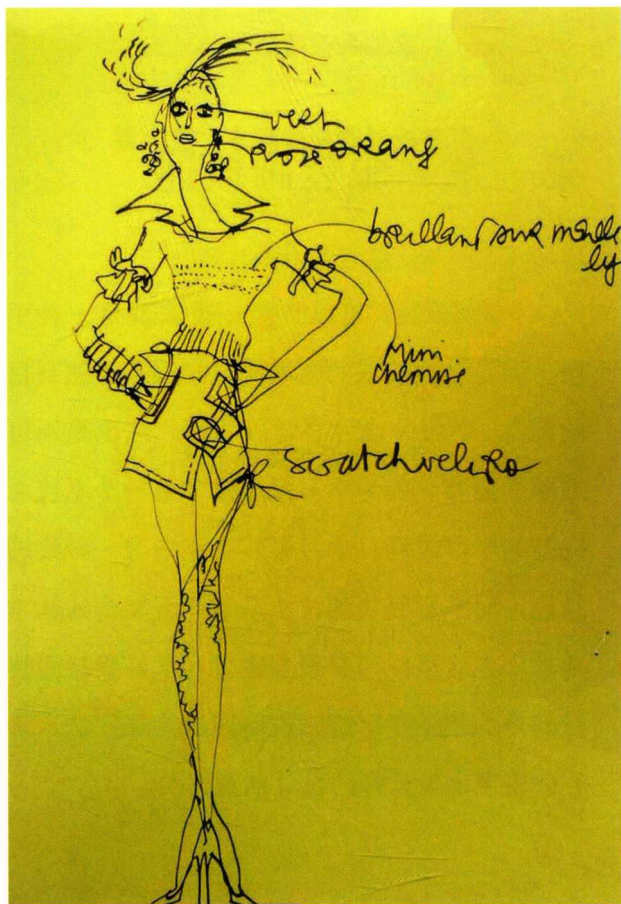

图1-1 服装设计草图

2. 服装设计效果图

服装设计效果图一般包括两类：一类是直观服装设计效果图。这类服装效果图注重服装表现效果，强调服装风格，相对弱化结构与工艺的交代。设计师将所构思的服装产品全貌，按照自己的设计构想，形象生动地绘制出的设计作品就是直观服装设计效果图。直观服装设计效果图也是服装画的一种，我们通常口头表述的服装画也包括这类服装设计效果图。例如，为了让人们、或被设计者能清晰地看到成品着装后的效果而绘制的人体着装表现图就是服装设计效果图。警察服装设计、法官服装设计、戏剧专用服装设计、学生装设计等都是需要直观服装设计效果图先行来表现的（图1-2）。

第二类是工业用服装设计效果图。这类服装设计效果图注重服装结构与工艺的表达与交代，强调工厂生产工艺的指导性。例如，服装厂的新品开发设计效果图等。工业用服装设计效果图就是在服装工业生产过程中作为产品生产必须的一个环节说明图，是用来满足工业生产需求的服装画。它具有工整、易读、结构表现清楚、易于加工生产等特点。通常采用以线为主的表现形式，或者采用以线加面、淡彩绘制等方法描绘而成。必要时还必须对服装的特征部位、背部、面辅料、结构部位、制作要求等用图示或文字特别说明。这种设计图极为重视服装的结构，需要将服装的省缝、结构缝、明线、面料、辅料等交代清楚，仔细描绘。对于人物的描绘有时也可以全部省略，只留下重点表现的服装突出部分即可（图1-3）。

图1-2 直观服装设计效果图（董桂芳绘）

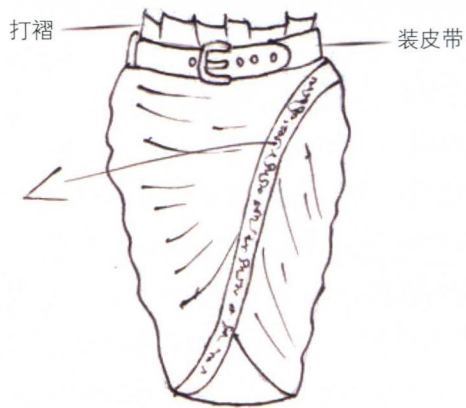
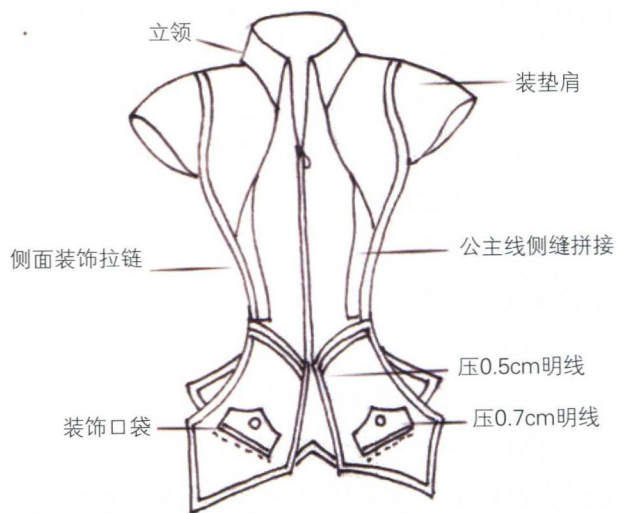
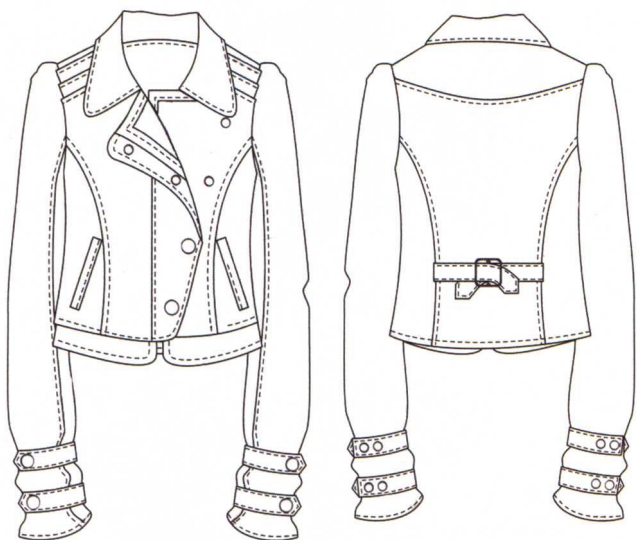

图1-3 工业用服装效果图

3. 服装线描勾勒图

服装线描勾勒图就是无需添加色彩，而只用单笔绘制服装款式、服装画的一种服装白描图。一般是在绘制直观服装设计效果图时，为了交代服装款式的背面造型与结构、侧面造型与结构、局部造型与结构而添加的画面，也包括单线勾画的时装画(图1-4)。

■ 图1-4 服装线描勾勒图

4. 服装艺术画

服装艺术画主要包括服装广告画、服装插画、服装装饰画。

服装广告艺术画与插图是指那些在报刊、杂志、橱窗、看板、招贴等处，为某服装品牌、设计师、服装产品、流行预测或服装活动而专门绘制的服装画。与工业用服装设计效果图不同，服装广告画与插图并不注重服装的细节，而是注重其艺术性，强调艺术形式对主题的渲染作用，依靠服装艺术的感染力去征服观者。

服装广告画及插图的艺术风格多种多样，有的服装插画画家笔下的服装画，实质上也就是一张纯粹的绘画艺术作品，是绘画艺术与服装艺术的高度统一；有的服装广告画与插图则相当精炼、简洁；还有的服装广告画或服装插图看上去就如同一幅完美的艺术摄影照片(图1-5)。

■ 图1-5 服装艺术广告画

服装画还包括某种专门以服装为主题的装饰绘画,它不以某种商业(如广告、设计等)价值来衡量,而是以一种装饰性的服装画形式出现,具有较高的艺术欣赏性。例如,法国插画家格奴的服装画就属这一类。

(二) 服装画的风格

服装画广泛运用于服装设计中,它充满了时代特征。服装画能反映出服装的风格、魅力与特征,比服装本身和着装模特更具艺术的夸张性。作为一名合格的服装设计师,就要学会灵活、娴熟地运用各种绘画工具来创作出具有专业水准的服装画。

服装画中风格的强调,需要设计师准确的把握人体特征与服装特征,而后才能在抓住重点的基础上表现出来。服装画的风格可以多种多样,不同的服装材料、图案及颜色等可以用不同的风格加以表现。尽管服装画的风格千变万化,各有其特点,但可以从专业的角度来概括的总结出它的分类,具体如下所述。

1. 装饰风格

装饰风格的服装画就是带有装饰美术效果元素的一类服装画。装饰风格的服装画一般比较多见的是将设计图按一定的美感形式进行适当地变形、夸张艺术处理,设计作品最后都带有装饰绘画的形式,这类服装画一般称之为带有装饰风格的服装画。装饰风格的服装画不仅可以对时装的主题进行强调、渲染,还能将设计作品进行必要的美化。变形夸张的形式、风格、手法是多样的,设计者往往在设计服装作品时,对所设计作品的特点进行重点强调,可采用多种手段。通常,设计师所表现的服装效果图,多少带有一定的装饰性(图1-6)。

2. 写实风格

写实风格的服装画就是表现接近现实客观的人与衣的造型的带有展示客观要素的一类服装画。

图1-6 装饰风格服装画(余亚军绘)

写实风格的服装画一般是美术功底较好的设计师才能画得比较优美。这类画需要设计师较客观、正确的表现人体结构,人物动态,它对于造型能力有着很高的要求。它的特点是直观、真实、确定。当设计师表现写实风格的设计图时,往往能对面料、款式、搭配等了如指掌,对画面的布局也十分清晰。另外也有设计师按照服装设计完成后的真实效果进行描绘所绘制的效果,它具有有一种照片式的写实风格。由于这种风格的写实性较强,绘制就需要花费比较长的时间,而设计师们的工作往往是紧张、

忙碌的，所以，多数设计师平时并不十分愿意采用这种方法来绘制服装画。当偶尔要表现这种风格的设计图时，则会结合一些特殊的服装画技法，以便节省时间。如采用照片剪辑、电脑设计、复印剪贴等，这些都是较为方便、快捷，且能达到良好效果的捷径(图1-7)。

3. 夸张风格

夸张风格的服装画就是设计师抓住设计的主题或某些内容要素的主要特征，而后进行特别的艺术夸张和较过度的强调。比如画面中某局部的特别放大或缩小，为了画面的需要进行的元素增加或删减，为了视觉的冲击力而强调的部位变形等艺术夸张处理。服装画的夸张风格可以从颜色、人体造型、服装造型等多方面来进行表现(图1-8)。

4. 简约风格

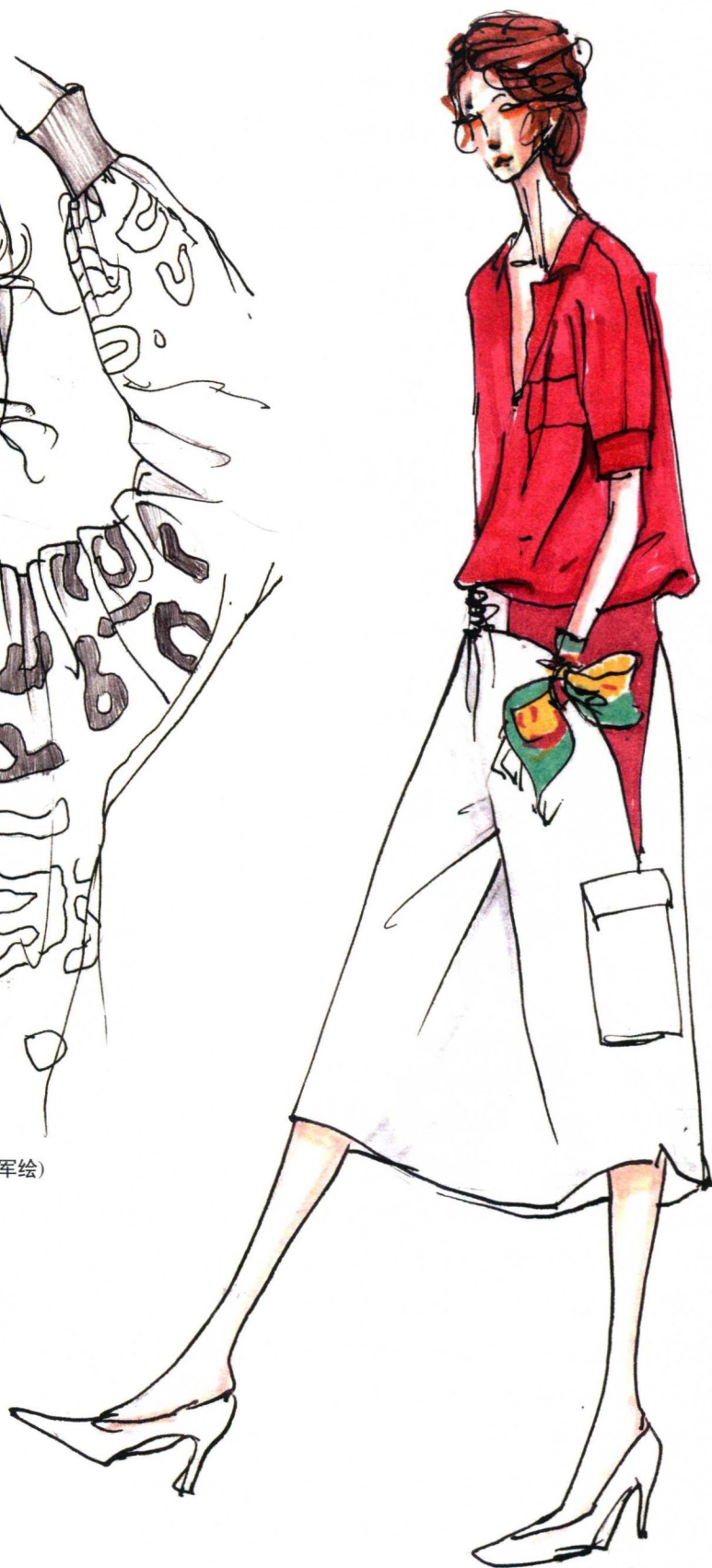
简约风格的服装画就是将设计的元素、色彩、图案等简化到最少的程度。简约风格的服装画通常非常含蓄，服装款式的造型简单，讲究色调对比，要求线条干净利落。它是以简洁的表现形式来营造作者理性的表达需求。这种形式的服装画常常运用于企业中的款式图表达或者表现设计师初步的设计构思(图1-9)。

图1-7 写实风格服装画

■ 图1-8 夸张风格服装画(余亚军绘)

■ 图1-9 简约风格服装画(余亚军绘)

5. 速写风格

速写风格的服装画是指在熟练掌握人体结构和服装结构的基础上,用简练的线条在短时间内将人物着装效果以速写的形式表现出来。对服装设计师来说,速写风格服装画是感受生活、记录灵感的一种方式,它能快速地记录或勾勒出设计师的创作构思,它通常要求设计师有敏锐的观察力和迅速、准确的表现力(图1-10)。

■ 图1-10 速写风格服装画(余亚军绘)

■ 图1-11 卡通风格服装画(余亚军绘)

6. 卡通风格

卡通风格的服装画就是运用平涂、勾线等表现手法,对服装的造型用卡通风格进行简单地概括。卡通风格的服装画通常也会对人体进行适当的夸张与变形,应使整体画面生动活泼,颜色鲜艳、饱和,极富戏剧化。这种风格对于初学者来说比较容易掌握(图1-11)。

二、画服装画的材料与工具

在绘制服装画之前，需要预先准备好绘制服装画的工具。进行服装画绘制时可以使用的工具较多，一般来说，选用常规绘画工具中的部分工具就可以满足基本的绘制要求了。

手绘服装画的常用工具主要包括纸、笔、颜料和辅助工具4大类。对于特殊技法制作的服装画，可以运用一些特殊的工具，如电脑、喷笔、宣纸、牙刷、棉布、油纸等。使用不同的工具可以绘制出各种奇异的画面效果，我们可以在实践中逐步掌握各种工具的使用方法，并且熟悉各种颜料的性能特点。

（一）笔的分类

笔是用来展示设计构思最重要的表现工具之一。在进行服装画绘制时，选择你所熟悉并能较好地掌握其特点的画笔能提升服装画的品质。

1. 钢笔

钢笔是极为常用的绘制工具之一，可以选用弯头钢笔或多种型号的宽头钢笔。但要注意，使用宽头钢笔画出的线迹较宽，当表现连续、均匀、弯曲的线时，宽头钢笔便不能胜任。钢笔的墨水可选用较好质量的黑色绘图墨水，并经常保持钢笔的清洁，以保证墨水流畅（图1-12）。

图1-12 钢笔