

实用

SHIYONG
FUZHANG
HUA
JIFA

服装设计裁剪与缝制教程

服装画技法

黄嘉 编著

中国纺织出版社

服装设计裁剪与缝制教程

实用服装画技法

黄 嘉 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是服装设计裁剪与缝制教程丛书中的一本。本书从服装画基础知识入手,主要介绍了服装画的概念、分类,服装画的形式美感法则,服装画的表现技巧、艺术实践及作品赏析等。本书内容丰富、实用,文字简洁流畅,图例造型生动。

本书适用于服装专业人员、服装画初学者及服装院校师生学习与参考。

图书在版编目(CIP)数据

实用服装画技法 / 黄嘉编著. — 北京: 中国纺织出版社, 1999.6

服装设计裁剪与缝制教程

ISBN 7-5064-1538-0/ TS · 1267

I. 实… II. 黄… III. 服装—绘画—技法(美术)—教材 IV. TS941.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 28547 号

责任编辑: 张印周 责任校对: 郭姝兰
责任设计: 任星荪 责任印制: 初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号

邮政编码: 100027 电话: 010—64168226

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

1999 年 6 月第一版第一次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 6.5

字数: 158 千字 印数: 1—5000 定价: 22.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

前 言

服装工业要发展, 技术培训工作很重要, 而技术人材的培训, 则需要有一套完整的, 系统的, 高水平的专业普及培训教材。近几年来, 随着国民经济的发展和出版事业的繁荣, 我国虽然出版了一些服装类大中专教材和服装款式类图书, 但面向大众的技术培训及普及类教材甚少, 成套的技术类丛书更是凤毛麟角。

由于我们多年从事服装书刊的编辑工作, 接触业内人员较多, 因而常常听到一些服装院校、培训部门专家、教授、师生及社会服装爱好者抱怨技术培训及基础教材太少, 现市场上仅有的几种零散参考教材, 有的内容老化, 有的缺乏系统性。他们渴望能有一套专业的、通俗的、面向大众的高水平服装技术培训教材问世。基于此, 在有关领导的支持下, 我们于去年8月进行了市场调研, 根据掌握的情况, 着手组织有关专家、学者论证选题, 确定尽快组织编写《服装设计裁剪与缝制教程》丛书, 于今年陆续推向市场。

根据有关领导及专家意见, 我们邀请浙江丝绸工学院教授袁观洛主审、服装工程教研室副主任、副教授阎玉秀编著《服装领袖袋扣开口设计与制作工艺》; 邀请阎玉秀、金子敏编著《童装设计裁剪与缝制工艺》; 邀请阎玉秀、金子敏编著《男装设计裁剪与缝制工艺》; 邀请青年学者黄志华、设计名师梁益红编著《服装原型裁剪与应用》、《服装效果图到平面结构图的转化》; 邀请山东轻工学院服装教研室主任杨永庆编著《女装设计裁剪与缝制工艺》; 邀请四川美术学院副教授黄嘉编著《实用服装画技法》; 邀请大连轻工学院教授、服装系主任孙彪编著《服装立体造型设计及裁剪》。这些作者均于1996年进入紧张的编撰工作之中, 现已相继脱稿, 1997年6月陆续进入市场与读者见面。我们相信, 这套丛书的出版, 对于服装业职工岗位培训及专业人员技术素质的提高将起重要作用。

中国纺织出版社

1997年3月

序

服装不仅仅是人类生活最基本的需要之一，它还是人类文化的一个组成部分。现在，随着生活质量的提高，服装设计越来越注重其艺术魅力。

服装绘画虽然不像其它绘画形式那样普及，但它在展示服装设计构思、表现服装的式样、剪裁和缝制的主要结构、工艺、服装面料的质地、图案、色彩以及服饰配件搭配的效果等方面均是一个有水平的时装设计师必须具备的技能。同时它为传达时装信息、美化环境、满足人们的美感需求起到一定作用。

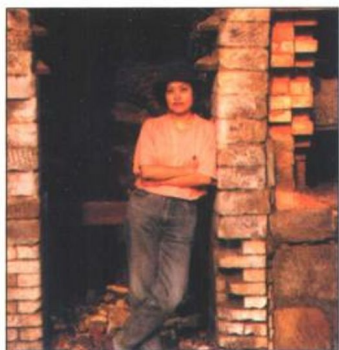
黄嘉老师过去长期从事油画创作，有着扎实的造型能力。1992年至1994年她又到德国卡塞尔美术学院和柏林艺术学院专习服装设计，这均为现在从事的服装画教学奠定了丰厚的基础。这本服装画教材正是她多年辛勤教学的结晶，也展示了她教学有方、治学严谨的一个侧面。

由于黄嘉老师从绘画艺术转入服装艺术领域，她编写的这本教材有别于其它服装画而形成自己的特色。其图例造型生动、手法多样、内涵丰富、想象力强。在流畅的线条和明确的色彩中传达出强烈的装饰韵味。条理清晰的文字讲述了服装画的概念及分类，服装画的美感(关于服装画的形式美感法则)，服装画的艺术实践及作品赏析等。全书图文并茂，集纳了作者绘制的图例80余幅。它的出版，为丰富服装设计教材，为推动服装画的发展起到了极好的作用。

钟茂兰

于四川美术学院

1998年9月

作者简介

黄嘉，女，1956年生于重庆，1982年毕业于四川美术学院油画系，1992年赴德国卡塞尔艺术学院、柏林艺术学院进修。现任四川美术学院装饰设计系副教授，服装专业教研室主任。

目 录

第一章 概述	(1)
第二章 服装画的概念及分类	(3)
一、服装画的概念	(3)
二、服装画的分类	(3)
1. 服装设计效果图	(3)
2. 服装招贴画	(3)
3. 服装插图画	(3)
4. 装饰性服装画	(4)
5. 漫画服装画	(4)
6. 电脑设计服装画	(4)
第三章 服装画的美感	(16)
一、服装画人物的造型美	(16)
1. 人体比例	(16)
2. 人体外形特征与运动节奏	(16)
3. 人体的局部表现	(16)
(1) 头部、颈部、发型和帽	(16)
(2) 面部五官的表现	(19)
(3) 手与腕的表现	(19)
(4) 足与鞋的表现	(24)
(5) 腿的表现	(25)
二、服装画的布局美	(26)
1. 服装画人物的姿态	(27)
2. 节奏	(28)
3. 重复	(31)
4. 平衡	(31)
5. 对比	(31)
三、服装画中线条的美感	(35)
1. 想象的线条	(35)
2. 表现纹理质感的线条	(37)
3. 表现节奏的线条	(54)
四、服装画中色彩的美感	(56)
1. 色彩基本知识	(56)

2. 各色彩心理分析	(56)
3. 色彩的联想与象征意义	(57)
4. 服装画配色	(57)
(1) 同类色搭配	(57)
(2) 邻近色搭配	(59)
(3) 对比色搭配	(60)
(4) 色彩呼应搭配	(61)
(5) 色彩的衔接搭配	(62)
第四章 服装画的艺术实践	(63)
一、服装画工具材料介绍	(63)
二、服装画表现的方法步骤	(63)
1. 构思	(63)
2. 初稿	(64)
3. 正稿	(64)
4. 着色	(64)
5. 勾线	(67)
三、服装画的几种表现方法	(68)
1. 用线表现形体结合淡彩的表现方法	(68)
2. 水粉平涂法	(71)
3. 彩铅写实法	(72)
4. 素描表现法	(76)
5. 有色纸表现法	(78)
6. 麦克笔表现法	(81)
7. 速写铅笔表现法	(82)
8. 剪贴法	(85)
9. 人体模型套用法	(87)
四、作品赏析	(88)

第一章 概 述

随着时代的发展,“把自己打扮得更加美丽迷人”这是世界上所有人的共同愿望。服装也因此而从保暖的生活必需品,变得越来越追求其艺术魅力。大批的服装设计师涌现出来,他们设计中所包含的艺术价值与艺术感染力是不可思议的。服装被冠以了主题、灵感、想象以及神话般的意境。服装语言表现着花坛簇拥的美丽新世界、民族风情、古典情怀;表现着大自然中的生物、植物、流星、幻彩、海洋、冰雪;表现着人的喜怒哀乐和内在的天真、浪漫、忧郁、理性等感情世界。今天,高科技新材料的发掘使当代服装进入了一个前所未有的新的艺术时期。

服装画是整个服装事业的组成部分。它为设计生产和销售服务,它传达设计师的意图及服装的式样、裁剪、缝制的主要结构,服装面料的质感、图案和颜色,以及服饰配件的搭配效果;传达时装信息,提高人们的审美素质。设计师头脑中自由的想象,如“金色的沙漠”,“构筑自我”,“古希腊神话的女神”等等,首先是通过服装画表达出来的。因此,一名优秀的服装设计师应该是一名优秀的服装画家。如果一个服装设计师不具备画服装效果图的能力,就无法表达他的设计意图。完美的构想必须要有完美的形式来表现。不能画服装效果图,便不能称之为服装设计师,充其量也只能叫做服装工艺师。因而学习服装效果图的表现技法,是走向服装设计的必经之路,也是一个服装设计师必须掌握的基本技能。

国际上著名的服装设计师,也是技法高超的服装画家,他们非常重视自己表现服装效果图的能力。世界著名设计师如Yves Saint—Laurent(伊文斯)的服装插图流露出个人的艺术气质;Christian Lacroix(拉夸)的服装插图最能捕捉到法国女人的神韵,于不经意间流露出浪漫随意的格调,有些玩世不恭的味道,但真实直接地表现仍有个性色彩;Gianfranco Ferre(费雷)的服装画简洁清晰的外形轮廓,精细利落的线条,挥洒数笔就将人物的五官四肢带过,简略的部分留给欣赏者无限的遐想空间;Valentino(瓦伦帝罗)、Emanuel Ungaro(温加罗)等,都有其独特的表现风格和纯熟的表现技巧。

服装画是绘画形式中的一种,但又不同于其它形式的绘画。它具有它的特征:

一、是表现服装的造型特征、款式、结构、色彩搭配,以及服装穿在人身上的美感效果为表现对象的绘画形式。

二、人体画是所有人物画的基础,没有人体结构知识不可能画好着衣的或遮掩的人体。因此,要画好服装要研究人体结构,练习人体速写和人物速写,表现人物的典型形象、体型和动态。

三、服装画的设计构想需用最简便的方法形象具体地表现出来。

四、服装画的人物动态特征将千变万化、复杂的人体动态概括为适合表现服装美的几种理想动态。

五、人物形象比例常常使用夸张的手法，形象端正大方，具有共性美；人体修长、飘逸，便于表现服装的美感。

六、服饰配件、包、帽、鞋、手饰等与整个人物设计是不能忽略的完整体现。

服装画的表现能力，不仅体现设计师的设计能力，也体现出设计师的个人修养、美感及品位。学习服装画能通过对人体造型、素描、色彩、构图、线条、节奏、韵律等多方面知识的学习，对学习者的设计能力、心理因素、人格素质、思维方式、美感等都起潜移默化的作用，在不知不觉中使想象能力、创造力得以加强。

第二章 服装画的概念及分类

一、服装画的概念

服装画也称服装绘画、时装画或时装效果图，根据不同的形式和内容可分为服装式样画、服装广告招贴画、服装插图画、装饰性时装画等。虽然内容和形式不尽相同，但却有共同的特点，即都是以服装为描绘对象，表现服装的款式设计和体现各种款式在人体上穿着后的效果，以美化人们的心灵、环境和生活。

二、服装画的分类

1. 服装设计效果图

服装式样画或称服装设计效果图，是设计师将头脑中涌现的服装款式、人物穿着效果的构思，用绘画的形式简明扼要的表现出来。

表现服装设计效果图，要求设计师具有一定的绘画能力，具有裁剪缝制、面料辅料知识以及创造性的头脑和前卫新颖的时代感。在作画前需对服装的流行趋势、市场销售、制作工艺等作详细了解，并在款式构思上反复推敲，得出理想的构思，然后表现在画面上。根据设计的需要一般还应配上背面结构图、面料小样和必要的文字说明等。

服装设计效果图的表现方法可以是多种多样的，在清楚表现设计意图的前提下，或写实、或夸张、或装饰，可根据设计师的习惯和设计需要而定。

服装效果图的绘制常常是设计师本人，并且这也是服装设计师必须具备的基本技能。如图2-1。

2. 服装招贴画

服装招贴画目的是为推广新款式，为销售宣传服务。此类画重艺术感染力，重广告及宣传性。表现方法不限制，构图形式可全身，也可半身，也可只画头像或服饰配件，如包、帽、鞋、手饰等。绘画形式常采用装饰性绘画、写实绘画，或剪贴、剪影、喷绘、漫画等形式，它主要是服装商业画。因此，可采用设计师自己设计的作品，也可采用服装设计大师的作品以及借鉴服装摄影作品。绘制这类作品可以是服装设计师，也可以是专业画家。如日本服装画家福山小夜，他的服装招贴画造型概括，用笔简练，是较著名的服装招贴画家。如图2-2、图2-3、图2-4。

3. 服装插图画

插图又名“插画”，指插附在书刊中的图画，有的安排在文字中间，有的用插页的方式，对正文作形象说明，以加强作品的形象感染力。也可不作文字说明，仅为时装杂志和画报作装饰。表现方法多种多样，较服装效果图而言，更具绘画性、表现性、欣赏性。画家根据书中的内容进行创作，因此插图又具有独立的艺术价值。此类作品的创作者除服装设计者外，也有不少著名的时装插图画家。日本的小栗人重子、西村珍子，中国的叶浅予先生等，都有不少优秀

图 2 - 1 服装式样画

服装插图画作品给人留下深刻印象。如图2-5、图2-6。

4. 装饰性服装画

这是一种为欣赏而作的服装画。除表现服装的式样及穿着效果外，更重视艺术感染力，重视画面背景和整体环境气氛的处理，并与着装人物构成完整画面，装饰意味强烈。如图2-5将服装款式上的花边装饰在背景上重复运用，使着装人物、服饰与画面背景形成整体的节奏关系。又如图2-6画面人物造型与服饰美，与背景形成神秘意境。装饰性服装画，作为一种艺术形式在起居室、宾馆等场所起装饰美化环境的作用。画面格调高雅、清新，色彩、造型均带装饰性。画面的服装设计可以是画家自己的设计作品，也可以临摹服装大师的作品。如图2-7、图2-8。

5. 漫画服装画

漫画服装画是采用漫画的夸张、象征、幽默的手法来表现服装的特征，它给人以有趣、诙谐的艺术感染力，适用于服装广告画或插图，也可为欣赏和服装设计而作。如图2-9、图2-10。

6. 电脑设计服装画

伴随着电脑技术的发展，近年来电脑技术也运用于服装设计，绘制以其快速、准确、标准化取胜。然而它的生动性、艺术性和一些特殊要求的设计却无法代替手绘。

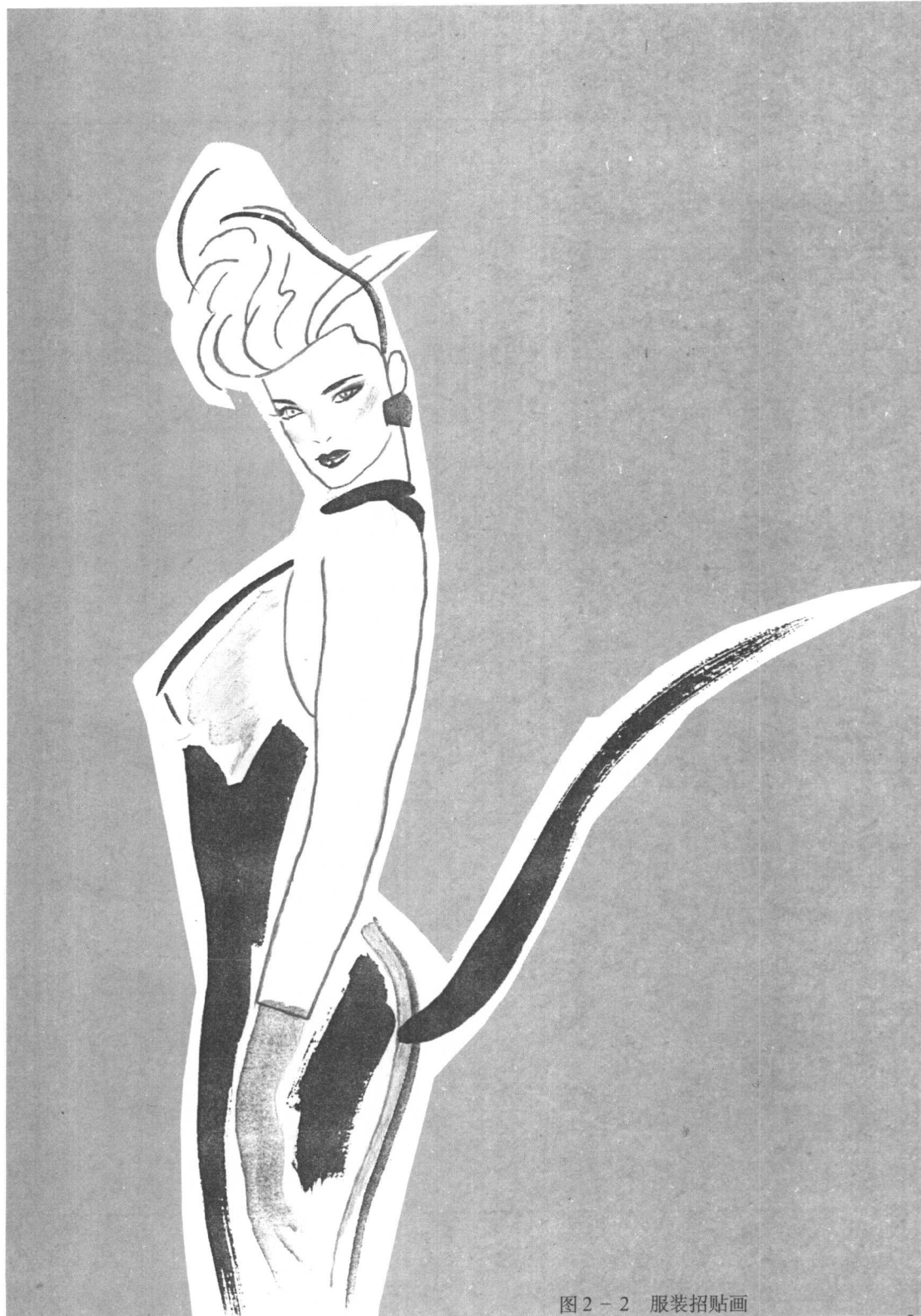

图 2-2 服装招贴画

Dillard's

luscious spring colors to
mix or match in our look-of-linen
sportswear separates

5999

YOUR
CHOICE:
4 BLAZERS

MATCHING OR CONTRASTING DIRNDL SKIRT, 29⁹⁹

A complete outfit for under \$90!
Affordable fashion for investment dressing! Your choice
of four fully lined jackets: short blazer; button front; jewel neck style;
cardigan style and short style with puffed sleeves! The dirndl slim skirt
coordinates beautifully with all of them! Designed in 100% polyester
in navy, off white, lilac, hot pink, red and blue, sizes 8 to 16.

Moderate Sportswear - DILLARD'S

CORTANA MALL
923-1712

OPEN MONDAY THROUGH SATURDAY
10 A.M. UNTIL 9 P.M.

Dillard's Charge
BankAmericard-VISA
MasterCard

DILLARD'S WELCOMES THE
AMERICAN EXPRESS CARD

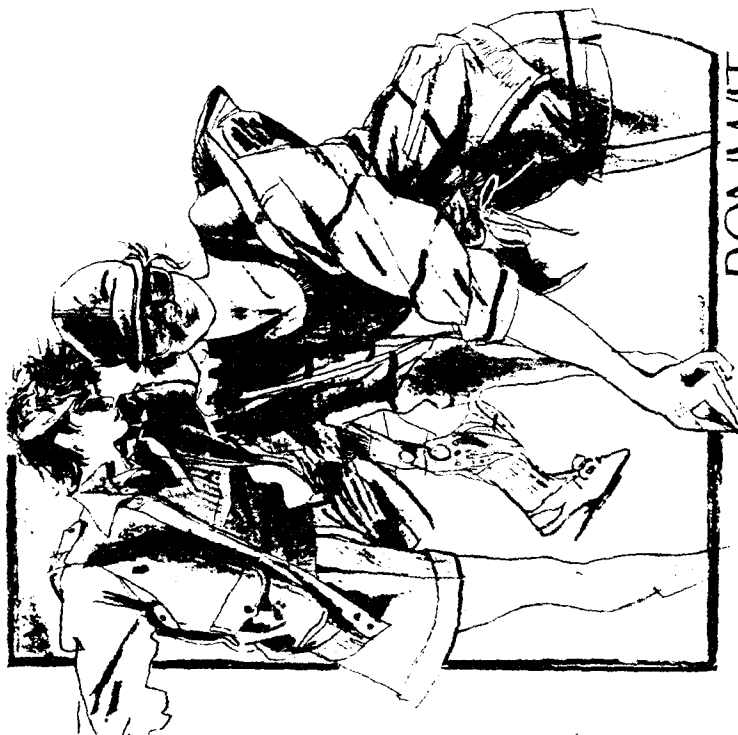
RALPH LAUREN'S PINK HANKY RICHES.
LUXE LINES TO PUT TOGETHER MEMORABLE.
Pinst perfection, tailored for total ease. The one button Babson shirt set with two pockets. \$350.00
(Not the pleated, not long, striped jacket. \$150.00. Not summer sweaters for \$4 to \$12 each.
In (un)soldable Ralph Lauren. Second Floor

BONWIT TELLER

TUESDAY, JANUARY 11, 1983

WHAT WEEKENDS ARE MADE OF.

BONWIT TELLER

137-138 (1971). Spinal motoneurons innervating the thoracic and abdominal muscles of the rat (*Rattus norvegicus*) were identified by retrograde transport of horseradish peroxidase (HRP) and labeled with silver-gold particles. The motoneurons were identified by their location in the spinal cord and by their axonal projections. The motoneurons were identified by their location in the spinal cord and by their axonal projections. The motoneurons were identified by their location in the spinal cord and by their axonal projections.

Kreeger's

**Ellen Tracy's
neat tissue linen**

Pink and ivory stripes come
alive in a skirt made easy
with soft pleats.
\$88

Topped with a matching blouse.
\$64

Both in sizes 4 to 14.

• New Directions, all Kreeger Stores

ellen tracy

LAKESIDE • UPTOWN SQUARE • OAKWOOD

图 2 - 4 服装招贴画