

刘兴邦 著

服装设计表现技法

在服装艺术设计这一古老而又年轻的艺术创作中，时装画始终是最基本、最有效、也是最直观的表现手法。服装设计师的艺术灵感与服装质地、造型的完美结合将首先通过时装画反映出来。因而准确而熟练的服装画表现技法在这里起着决定性的作用。

表现技法丛书

福建美术出版社

刘兴邦 著

服装设计表现技法

在服装艺术设计
这一古老而又年
轻的艺术创作中

时装画始终是最基本、最有效、也是最直观的表现手法。服装设计师的艺术灵感与服装质地、造型的完美结合将首先通过时装画反映出来。因而准确而熟练的服装画表现技法在这里起着决定性的作用。

福建美术出版社

作者近照

艺术简历

刘兴邦，男1962年4月出生，籍贯吉林。1981年7月吉林艺术学院美术系服装设计专业毕业。现为中国服装设计师协会会员，深圳服装设计师协会会员，深圳职业技术学院设计与艺术学部服装设计专业讲师。

主要展览：

中国首届时装画艺术大赛展
中国高交杯青少年时装设计展
第二届世界华人平面设计展
第四届全国室内设计展

获奖作品：

中国首届时装画艺术大赛优秀奖
中国高交杯青少年时装设计大赛铜奖

主要著作：

《现代时装画艺术表现》	福建美术出版社
《服装设计表现图技法》	福建美术出版社
《服装设计》	福建美术出版社

参考书目

《服装画艺术》 邱光正 主编 中国美术学院出版社 1996年11月
《服装画基础与技法》 王臣祥 编著 中国纺织出版社 1998年8月
《实用服装画》 陈美芳 著 台湾艺风堂出版社

FASHION ILLUSTRATION 20W fashion Asia

fashion today colin McDowell

THE FASHION BOOK Pin · up

图书在版编目(CIP)数据

服装设计表现技法/刘兴邦著.——福州:福建美术出版社,
2003.7

(现代设计表现技法丛书)

ISBN 7-5393-1286-6

I.服... II.刘... III.服装-设计 IV.TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第060181号

现代设计表现技法丛书——

服装设计表现技法

刘兴邦 著

福建美术出版社出版发行

福州南方彩色印刷有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 8印张

2003年8月第1版第1次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 7-5393-1286-6/

J·1260 定价: 48.00元

目 录

第一章 服装画概述

- 一. 服装画概念 1
- 二. 服装画种类 5
- 三. 服装画与服装效果图的区别与用途 9
- 四. 服装画的学习方法 12
- 五. 服装画的工具和材料 14

第二章 服装画与人体的表现方法

一 服装画人体局部的画法

- 1. 面部五官的画法 17
- 2. 面部与发型的画法 20
- 3. 手的画法 23
- 4. 脚与鞋的画法 24

二. 人体比例 26

三. 人体重心 29

四. 理想服装画人体的表现 30

第三章 服装画与人体的着装方法

一. 服装款式与人体的最佳选择 35

二. 人体着装 35

1. 着装的步骤	35
2. 衣纹的画法	38
三. 服装画局部的表现	
1. 衣领的画法	39
2. 袖子的画法	41
3. 口袋的画法	43
4. 帽子的画法	44

第四章 服装画色彩的表现方法

一. 色彩的基础知识	45
二. 服装画配色原理	
1. 同类色	51
2. 邻近色	52
3. 对比色	53
三. 服装画上色方法的表现	
1. 铅笔淡彩 (步骤图)	55
2. 钢笔淡彩 (步骤图)	56
3. 平涂勾线 (步骤图)	57
4. 麦克笔的用法	58
5. 彩色铅笔的用法	59

第五章 服装画面料质感的表现

一. 毛衣面料的画法	60
二. 条格面料的画法	61
三. 针织面料的画法	62
四. 丝绸面料的画法	63
五. 皮革面料的画法	64

第六章 服装画艺术表现

一. 写实手法	65
二. 夸张手法	66
三. 装饰手法	67
四. 简化手法	68
五. 趣味手法	69
六. 背景描绘手法	70

第七章 学生作品评点

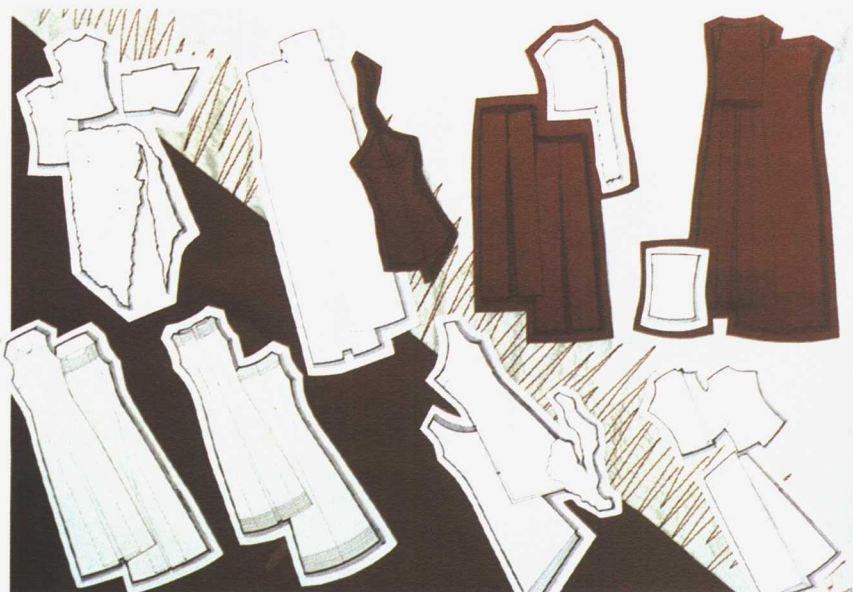
71

第八章 中外服装画鉴赏

一. 教师作品欣赏	95
二. 国外作品欣赏	113

1 服装画概述

服装画是服装设计的初级阶段，是由迅猛发展的服装业派生出来的一个新的画种。服装画中所表现的人体与其它绘画中的人体有所不同，其中头与身体的比例关系最为明显。服装画大体可分为两种类型：一类是服装效果图，另一类是服装画（也称之为时装画）。

平面图也有自己的设计

陈冬梅

一. 服装画概念

1. 服装效果图

服装效果图是设计者以设计的要素为准则，将服装的造型、款式、结构、比例分割、面料质感、穿着方法、装饰与色彩的整体搭配等等因素表现在纸面上的一种图画。同时也是为指导生产及营销所绘制的设计图，因而还要体现出各种工艺要求，它是服装从打版、裁剪到缝制过程的指导依据。

实用目的限制了服装效果图的表现技法。服装效果图一般都以写实的造型和平涂勾线的表现手法为主，对人体的比例、动态、角度等都有一定的要求。人体比例应设定在8个头高左右，基本与正常人的比例相接近，人物造型不可太夸张，使人在阅图时有一种身临其境的感觉。不能为了片面追求画面的艺术气氛而忽略了服装的结构、比例分割；也不能为了追求面料的真实效果而丢掉艺术感觉。

陈小华

比例准确，线条流畅利落，帅劲十足，以写实手法为主。

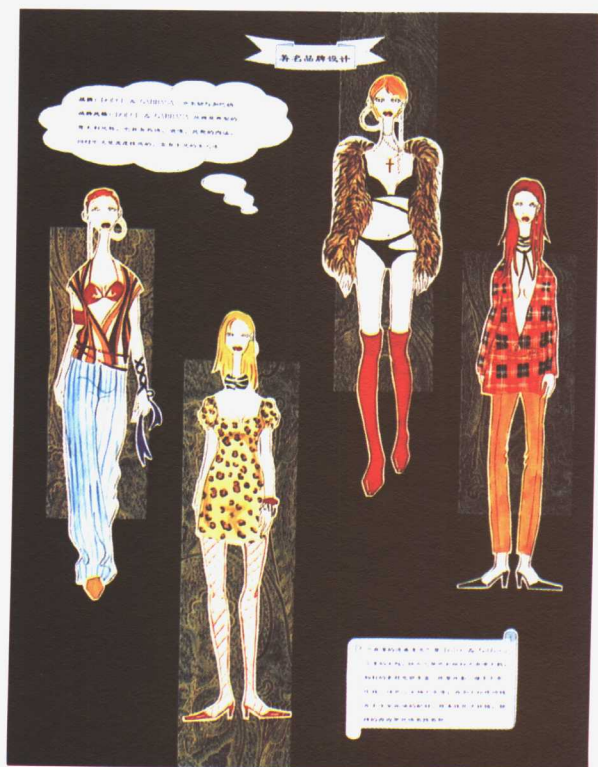
刘兴邦

水彩画法，皮衣皮裤并不仅仅标榜戎装和硬朗，也带有浓浓的妖媚。按效果图的要求，配有服装平面图，便于指导生产。

郑莉燕

细长纤瘦的轮廓，大方性感的服饰，体现现代女性自我个性的品味。

廖玲玲

皮草外套，喱士上衣、皮裤、碎花公主袖上衣等，加上珍珠项链及十字架吊咀的配衬，既女性化又妩媚，风情若隐若现。

背景使不同方向的人物相互联系在一起

陈洁玲

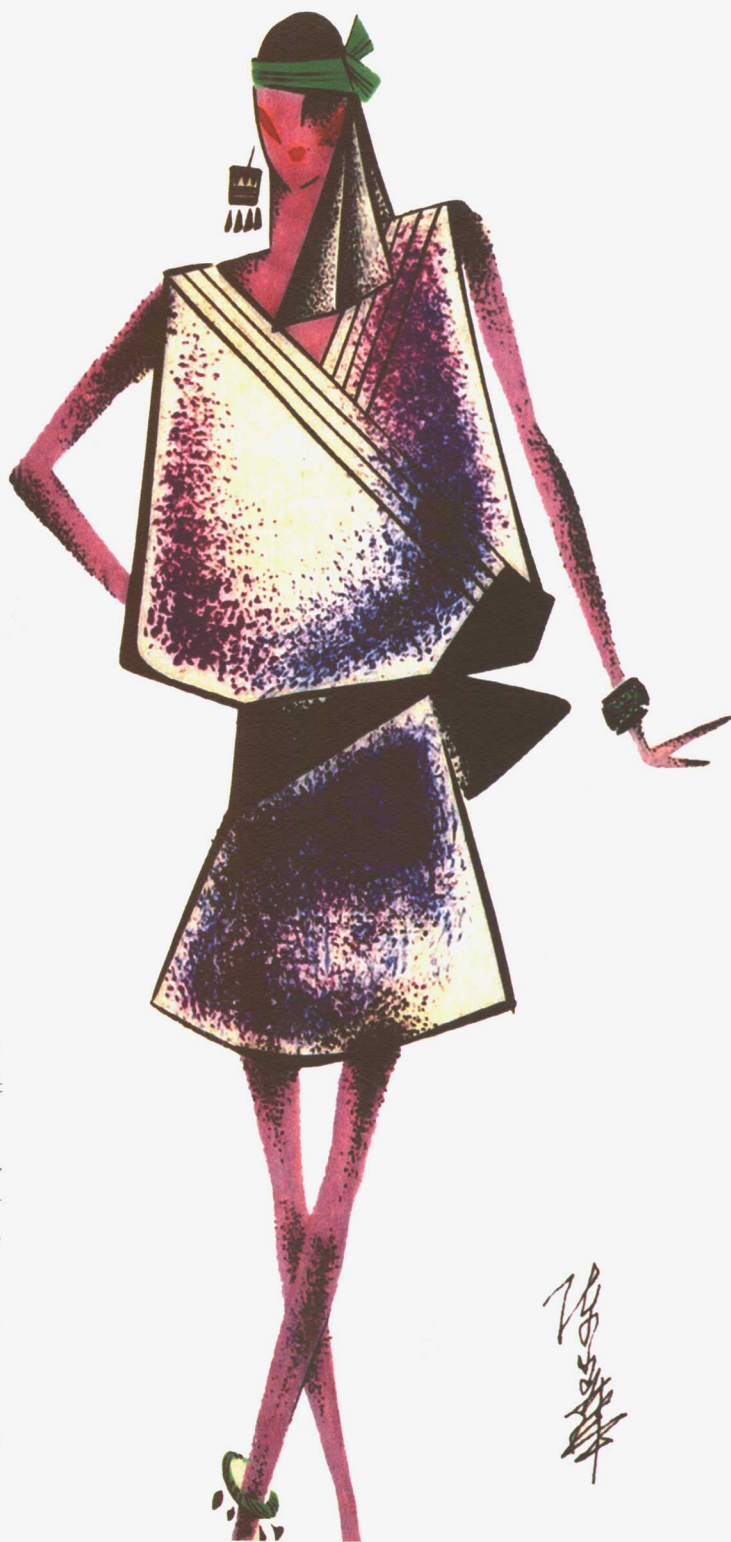
奇特的动态组合，色彩变化微妙，画中有设计，思维中见流行。

陈洁玲

2. 服装画

服装画（时装画）从字面上理解，凡是以表现时装为主题，注重画面的艺术表现并能反映出当前流行趋势和服饰文化的绘画，都可称之为服装画（时装画）。有些服装画重在表现面料的质感、肌理、色彩的相互影响，服装的穿着风格与环境、个人素质搭配，还有一一的服装画往往用道具和背景来衬托主题中的人物，艺术性远远大于实用性。

陈小华

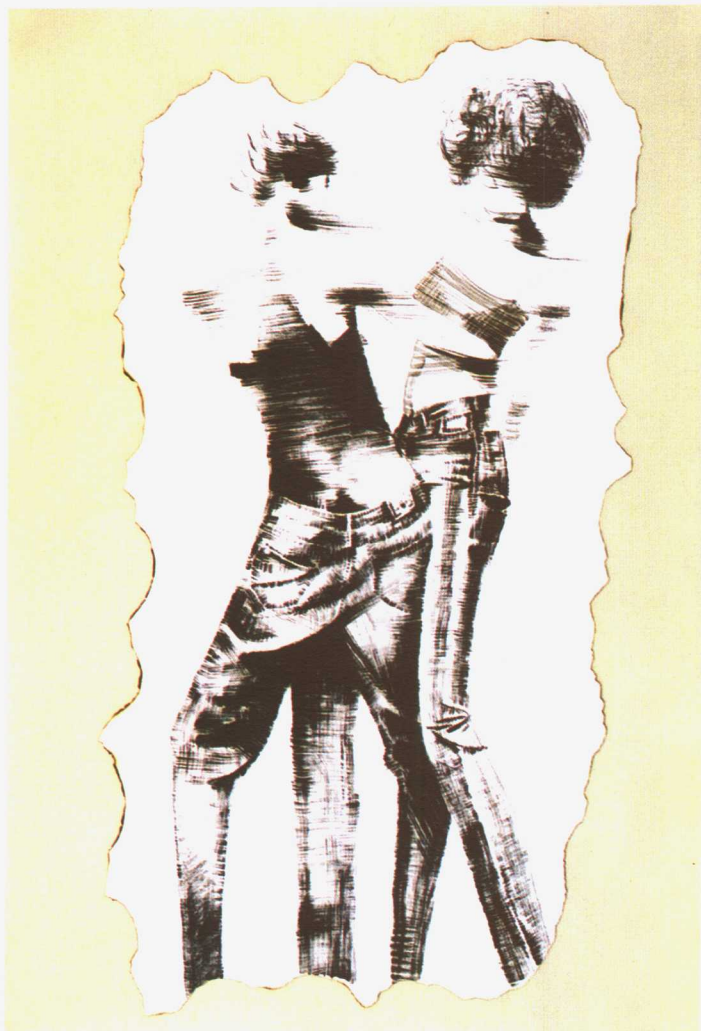
不同色彩肌理的搭配，流露着清纯气息，增添了女性的娇俏和俊美。

创意非常的时装，个性突出。利用铅笔素描的方法来刻画人物的内心世界，让面料本身的质感演绎出心心相印的氛围。

Zhang miao Ling
02.11.

张妙玲

曾彩雯

点、线、面相辅相成，黑白反差折射出成熟与时髦的美。

二. 服装画种类

服装画根据目的的不同又可分为服装插画、服装销售宣传画等。

服装插画一般出现在服装杂志、画报等一些印刷品中，有时以单独的插画形式出现，画面与文字内容可以不发生任何联系，只强调服装在文字其中的一个整体气势；有时插图当中配有文字加以说明补充，对报刊和杂志起到活跃和丰富版面的效果。服装插画家大多集服装设计师与画家为一身，他们活跃在世界各大知名的时装杂志、时装设计公司、权威的信息发布机构。服装插画的表现形式丰富多彩，有的寥寥几笔，简洁明快；有的细腻写实，精美无比。

曾彩雯

普通的牛仔长裤，衬托出精力充沛，干练自信的新形象。用笔的方向组织，强调人与面料质感的区别。

陈小华

红分别与绿、蓝大胆地碰撞在一起，是向游戏感觉的挑战，即便是沉闷的黑色，在这里也变得不一般。

服装销售宣传画是商业性服装画的一种，它集销售、推广、宣传、服务为一身，以营造气氛，吸引顾客的购买欲望为目的。服装销售宣传画一般会系列性、重复性、反复出现在某一局部地点，强调大的色彩关系、大效果。从事服装销售宣传画的一般都是广告美术工作者。

高劲松

陈冬梅

三. 服装画与服装效果图的区别与用途

实用是服装效果图的目的, 效果图与服装画的本质区别在于“图”与“画”的区别。

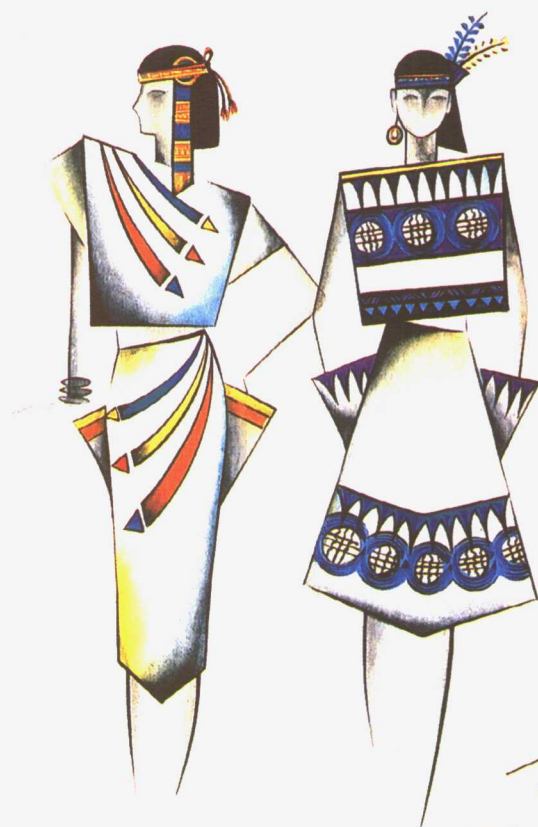
(1)图有建筑工程制图、机械制图、服装设计效果图、结构图等等。

(2)根据服装效果图就能制作出适合人们普遍穿着的服装。

(3)要求结构严谨, 比例准确, 对人物形象的反映要真实。

(4)效果图多产生在成衣之前, 是设计师将心目中的“形象”通过服装绘画这一特有的形式表达出来的。

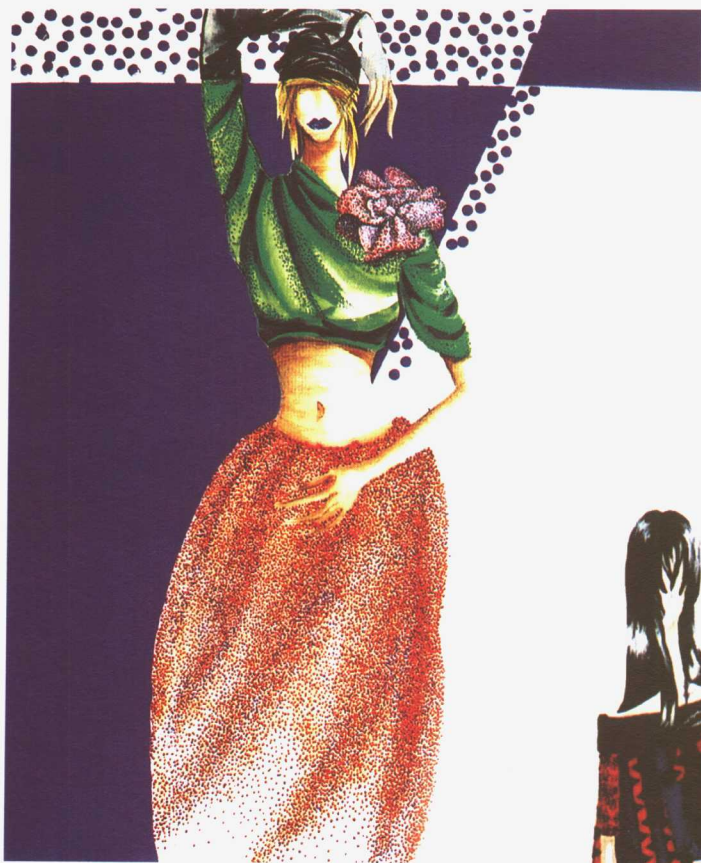
其功能有: 一是将设计师所构想的穿着搭配形象描绘在纸面上, 便于征求意见, 及时得到信息反馈, 使原有的设计图稿得以不断地改进完善; 二是效果图起到了设计师与制作人员的沟通桥梁作用。通常效果图中要准确的画出服装的正面或背面的平面图、局部放大图, 要有适当的文字加以说明补充。能画效果图的人一般都是从事服装设计工作或受过这方面专业训练的人。

陈小华

陈冬梅

郑清华

◀红色和绿色是热烈与冷静，激情与沉着相映成趣的气质。

“画”如油画、国画、版画等，是用来欣赏，给人以精神享受的。服装画既有别于效果图又有别于其它绘画，它综合在两者之间，把实用和创作有机的组织在一起，完全形成了一个新的画种。它的特殊使命决定了它必须要以时尚的服饰为中心，并在此基础上尽情发挥；但又不能象效果图那样拘泥细节。它可以大胆的概括取舍、变形夸张，强调大的色彩效果，让时装本身来营造一种精神内涵，使人赏心悦目。服装画多产生在成衣以后，艺术效果大于实用功能。会画服装画的人并不一定是从事服装设计人员，对服装也并不一定要有较深的研究。

陈小华

扎实的绘画基本功将推动时装画向前发展

四. 服装画学习方法

画好一幅服装画，应具备一定的绘画基础，尤其是较强的写实造型能力。经常画些速写或素描会对画服装画起到一定的作用，因为服装画也是一种绘画的表现形式，相应的绘画基础是一切造型能力的来源，了解并掌握这些基础规律有助服装绘画的发展。

了解大的人体结构、解剖知识，懂得人体的比例、重心、运动变化，掌握服装绘画的人体标准比例，是画好服装画的基本前提。服装绘画中的人体与绘画中的人体是两种不相同的概念，绘画中的人体要求结构、解剖准确，色彩冷暖变化微妙，真实再现人体的美感；而服装画对人体绘画的要求是一种较为理想、概念模式化的。五官、手脚、四肢比例和运动变化规律都有一定的程式为依据，也可简化其中的某一组成部分，再凭借一定的空间想象能力，画出丰富多变的人物动态。