

面向“十三五”高等院校精品规划教材

服装画技法

主编 刘红 刘阳

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

面向“十三五”高等院校精品规划教材

服装画技法

主 编 刘 红 刘 阳

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 提 要

本书共分七章,包括服装画概述、服装款式图、服装画人体的表现、服装画人体着装的表现及其技法、服装画面料质感的表现、服装画风格和服装画赏析等。本书主要介绍了绘制服装款式图的简便方法以及服装画表现技法和表现风格,根据服装材质的不同分类介绍了服装画面料质感表现的绘画技巧,并配有大量图片和详尽的步骤,能帮助读者在短时间内掌握服装画绘制的要领。

本书可作为高等院校相关专业的教材,也可作为相关设计爱好者的参考用书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

服装画技法/刘红,刘阳主编.—北京:北京理工大学出版社,2016.1
ISBN 978-7-5682-1691-3

I. ①服… II. ①刘… ②刘… III. ①服装—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第310289号

出版发行/北京理工大学出版社有限责任公司

社 址/北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编/100081

电 话/(010)68914775(总编室)

82562903(教材售后服务热线)

68948351(其他图书服务热线)

网 址/http://www.bitpress.com.cn

经 销/全国各地新华书店

印 刷/北京彩和坊印刷有限公司

开 本/889毫米×1194毫米 1/16

印 张/8.5

字 数/245千字

版 次/2016年1月第1版 2016年1月第1次印刷

定 价/55.00元

责任编辑/钟 博

文案编辑/钟 博

责任校对/周瑞红

责任印制/边心超

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

Foreword

前言

服装行业是永远的朝阳产业，因为人类对服饰的追求永无止境。随着经济的发展和生活水平的提高，人们对服装的要求越来越高，服装服饰类产品的更新换代也越来越快。这对服装设计提出了更高的要求，服装设计师也因此需要具备更全面的素养。

成为一名优秀的服装设计师到底需要具备哪些素质呢？这个问题的答案可能不一而足，但对于服装画绘制技术的要求，却是公认的不可或缺的一个方面。作为服装设计的一个媒介，服装画是讲究生活质量的象征，它更多的是表现生活的情趣，表现对美的热爱和对时尚的热衷。画好服装画，可以帮助设计师更容易、更自由、更高效地完成服装设计。

绘画基础与造型能力是服装设计师的基本技能之一。只有具备了良好的绘画基础，才能通过设计的造型表现能力以绘画的形式准确地表达设计师的创作理念；因为服装画是设计师借以捕捉创作灵感的着装人体效果图，是设计意图与流行看法的直观表现。基于这种考虑，本书从服装款式图的绘制入手，详细叙述了人体与服装的关系以及不同服装的绘制方法，并配有大量的图片，让读者可以更好地理解如何绘制和表现服装。

本书第一、三、四章由陕西服装工程学院的刘阳编写，第二、五、六、七章由刘红编写，部分在校生也为本书的图片编辑做了大量的工作，在此表示感谢。同时，由于书中图片资料的作者无法一一查证，谨在此表示深深的歉意。

由于编者水平有限，书中难免存在疏漏和欠妥之处，敬请读者批评指正。

编 者

目录

Contents

第一章 服装画概述 / 001

- 第一节 服装画的特点和性质 / 002
- 第二节 服装画的分类 / 003
- 第三节 服装画绘制常用工具 / 006

第二章 服装款式图 / 008

- 第一节 服装款式图的用途、特征及分类 / 008
- 第二节 服装款式图的绘制要求和风格 / 010
- 第三节 服装款式图的绘制方法及图例 / 012

第三章 服装画人体的表现 / 020

- 第一节 人体结构 / 020
- 第二节 服装画人体的绘制 / 021

第四章 服装画人体着装的表现及其技法 / 047

- 第一节 人体着装的表现 / 047
- 第二节 服装画表现技法 / 053

第五章 服装画面料质感的表现 / 081

- 第一节 针织物的表现 / 081
- 第二节 毛呢织物的表现 / 083
- 第三节 丝绸织物的表现 / 084
- 第四节 亚麻织物的表现 / 093
- 第五节 牛仔类织物的表现 / 093
- 第六节 皮革面料的表现 / 094
- 第七节 裘皮面料的表现 / 096
- 第八节 面料图案与花纹的表现 / 098

第六章 服装画风格 / 106

- 第一节 写实风格 / 106
- 第二节 省略风格 / 107
- 第三节 夸张风格 / 110
- 第四节 装饰风格 / 111

第七章 服装画赏析 / 113

参考文献 / 132

第一章

服装画概述

学习目标

1. 了解服装画的特点和性质。
2. 掌握服装画的分类。

服装画（Fashion Illustration）是以绘画为基本手段，通过丰富的艺术处理方法来体现服装设计的造型和整体气氛的一种艺术形式。从某种程度上说，服装画与绘画艺术有着共同语言。服装画是服装设计的载体，设计的灵感和印象直接影响到服装画表现的风格和氛围；服装画也是服装设计最终的检验依据，它的创作与绘画艺术有一定区别，受到工艺、市场等多种因素的制约（图1-1至图1-3）。

图1-1

图1-2

图1-3

第一节 服装画的特点和性质

服装画是一门艺术，是服装设计的专业基础之一，是衔接服装设计师与工艺师、消费者的桥梁。

一、服装画的特点

服装画主要用来表达设计师的设计意图和构思，准确表达出服装各部位的比例结构；为打样板和缝制提供十分具体的工艺要求；为客户提供准确的设计意图和流行信息；为服装厂商和销售商带来促销效果；其表现的主体是服装，脱离这一点，便不能称为服装画。几个世纪以来，艺术家们对服装的热情从没有减退过，我们可以看到许许多多将服装描绘得灿烂辉煌的人物绘画作品，但这些作品不能称为服装画，因为它们表现的主体是人而不是服装。服装画可表现或预视服装穿在人体之上的效果。

二、服装画的性质

服装画具有双重性质：艺术性和工艺技术性。

1. 艺术性

以绘画形式出现的服装画，脱离不了艺术的形式语言。对于服装来说，它本身便是艺术的完美体现。而服装画以绘画形式、材料或创造方法来表现，则是其创作、绘制的基本要求（图1-4）。

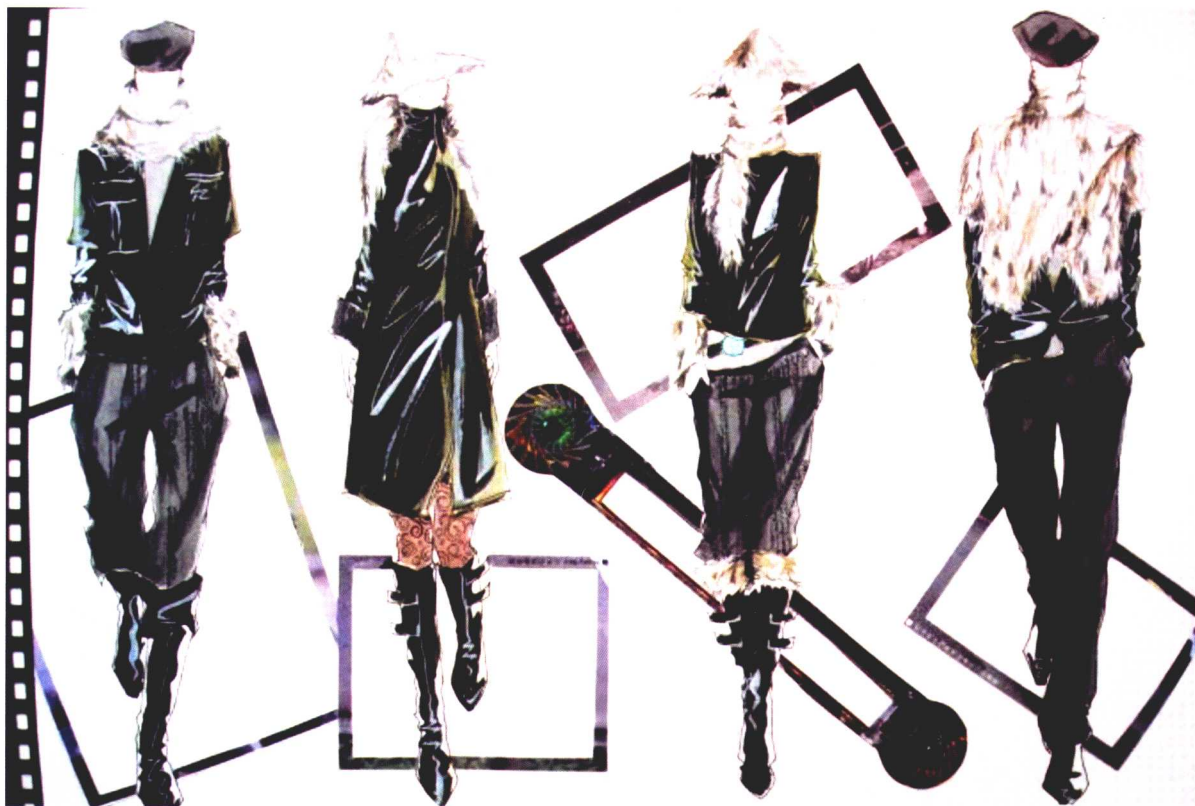

图1-4

2. 工艺技术性

服装画的工艺技术性，是指作为服装设计专业基础的服装画不能摆脱以人为基础并受服装制作工艺制约的特性，即在表现过程中，需要考虑服装完成后穿着于人体之上的服装效果，及其是否满足工艺制作的基本条件。

第二节 服装画的分类

服装画按照创作目的的不同可分为服装草图、服装效果图、服装结构图、服装插画和服装款式图五类。

一、服装草图

服装草图是一种表现设计意识氛围的图，是设计师以最简洁的形式对思维成果的一种记录。它是作者潦草勾点的过程，可能不完整，却能快速记录设计者的灵感。绘制服装草图是一项创造性的工作，时下流行的服装色彩、面料、工艺等都能激发设计师对服装外轮廓、细节造型的设想（图1-5和图1-6）。

图1-5

二、服装效果图

服装效果图是设计师将灵感通过平面要素描绘的着装图，要求准确、清晰地体现其设计意图和穿着效果。可以通过人物形象如体型、动作、表情等因素的刻画呈现艺术化的服装设计风格、整体衣着效果、衣着氛围等，有时会因为表现形式的夸张或表现手法的特殊性，使服装款式在表现上有些失真。服装效果图大多配合背景渲染来烘托整体氛围，力图突出个人绘画风格（图1-7至图1-13）。

三、服装结构图

服装结构图是将服装款式结构、工艺特点、装饰配件及制作流程进一步细化形成的具有切实科学依据的示意图，必要时可以以简练的文字辅助说明并附上料样（图1-14和图1-15）。

四、服装插画

服装插画以欣赏及宣传为主要目的，注重绘画技巧和视觉冲击力，画面效果更接近于绘画艺术，具有很强的艺术性和鲜明的个性特征。它常常用作广告海报、样宣等，指导消费，预告流行信息（图1-16和图1-17）。

图1-6

图1-7

图1-8

图1-9

图1-10

图1-11

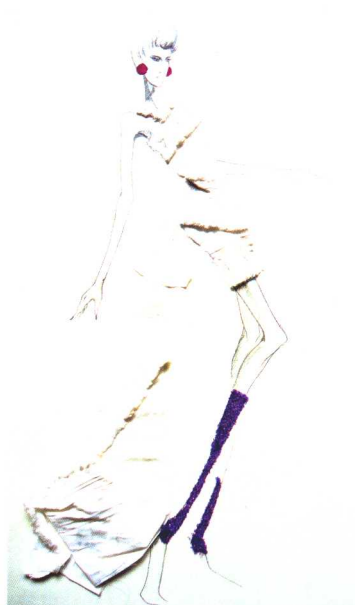

图1-12

图1-13

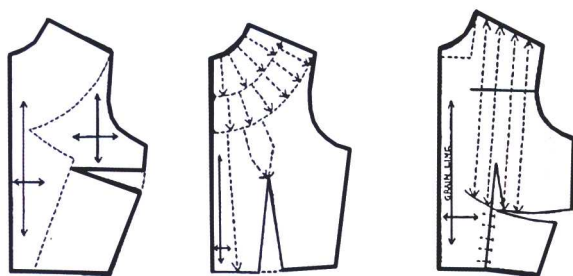

图1-14

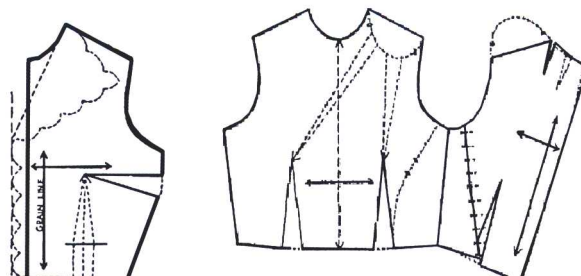

图1-15

图1-16

图1-17

铅笔分为普通铅笔和绘图铅笔等，常用的是HB、B、2B绘图铅笔，这种铅笔软硬适中，不容易破坏纸张，绘画时常常用来起稿。

彩色铅笔有油性和水溶性之分，油性彩色铅笔中加蜡，起防水作用，能够显示出鲜明的颜色，使用起来较简便；水溶性彩色铅笔呈粉末状，可与水、毛笔配合使用，晕染后有水彩效果。

毛笔的种类很多，其使用必须根据颜料而定，常用狼毫、白云等不同类型的毛笔。

麦克笔有油性和水性之分。油性麦克笔的颜色效果很好，并且具有速干性，渗透性强；水性麦克笔的颜色透明性好，宜直接使用。

油画棒如同蜡笔，属于油脂性颜料，具有较强的表现力和覆盖力，可以反复添加、重叠厚涂。

绘画常用的颜料有水彩颜料与水粉颜料。水粉颜料的覆盖力较好，常用来表现厚重的面料与图案；水彩颜料的透明性较好，可以表现出轻松的效果。

绘画常用的纸张有多种，如素描纸、卡纸、水粉纸、水彩纸、打印纸和牛皮纸等。

在绘制服装款式图时，特别是在画工艺说明图示时，必须借用直尺、三角尺、曲线尺（或直接借助电脑），让线条达到对称规范的效果。

思考与练习

1. 服装画与现代绘画艺术有何关系？
2. 服装画分为哪几类？

第二章

服装款式图

学习目标

1. 了解服装款式图的用途与特征。
2. 掌握服装款式图的绘制要求和方法。

第一节 服装款式图的用途、特征及分类

服装款式图是画在纸上的服装正、背面平面图，这些图清楚地标注了所有的缝线和省道。服装款式图也称为服装设计展示图、服装平面图、工作图，是对服装款式设计意图进一步明确清晰的表达，是生产中最重要的一环，它有着承上启下的作用。在生产制作过程中，借助服装款式图来传达设计意图和指导生产，确保服装产品的工艺质量。因此，对服装款式图的要求往往极其严格，必须一丝不苟，画法规范，清晰明确，强调工

艺结构和实际比例，表现服装类别和局部特殊设计，体现面料性能，表达详尽（正面、背面、侧面、剖面、局部）。服装款式图大量用于服装款式开发中，特别是内衣、男装、童装和运动装，如图2-1至图2-4所示。

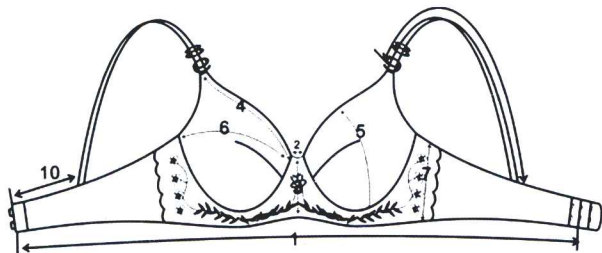

图2-1

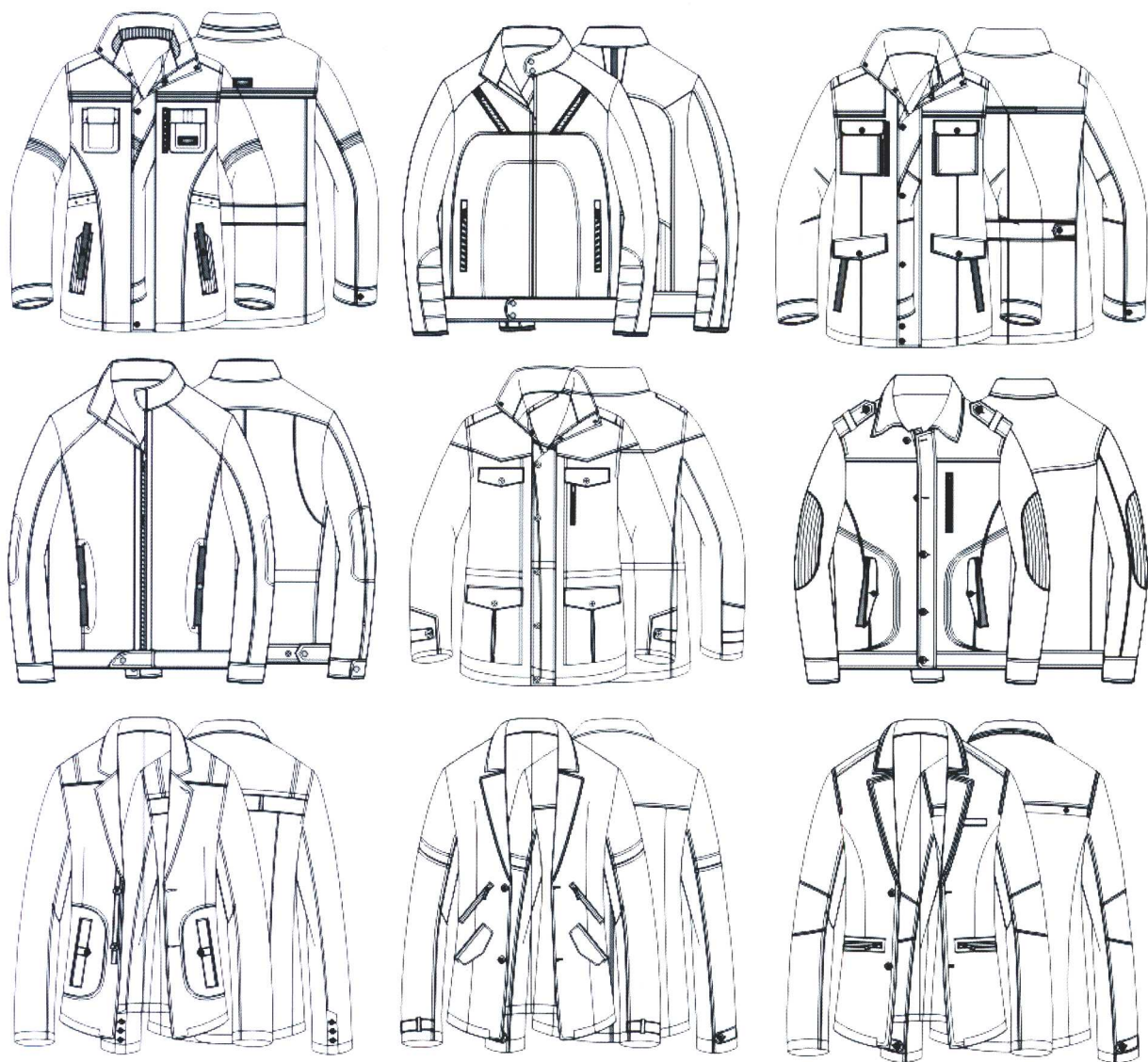

图2-2

图2-3

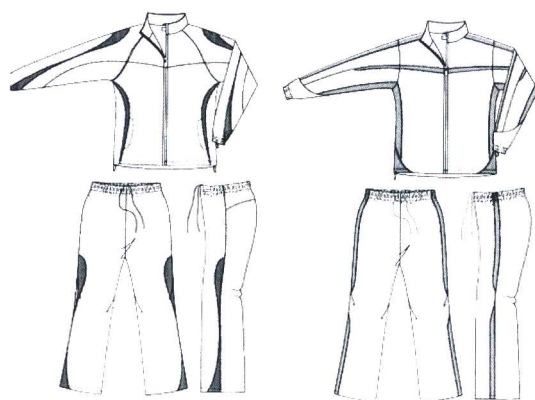

图2-4

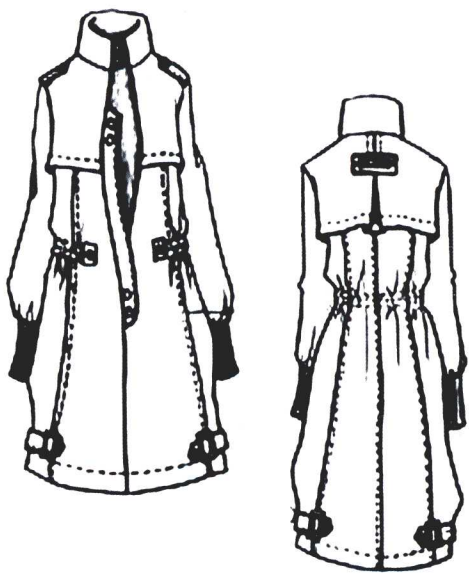

图2-5

服装款式图根据表现姿态一般分为三类，即静态式服装款式图、动静结合式服装款式图、动态式服装款式图。这是依据服装款式图中服装造型的形态来划分的。静态式服装款式图的特点是，服装的整体以及各部件呈现静止的状态，无动感，如图2-5所示；动静结合式服装款式图的特点是，在静态的总体趋势下，服装的造型在需要特别标明设计意图的部位出现“动”的状态，如图2-6所示；动态式服装款式图的特点是服装的造型完全呈现动感，如图2-7所示。

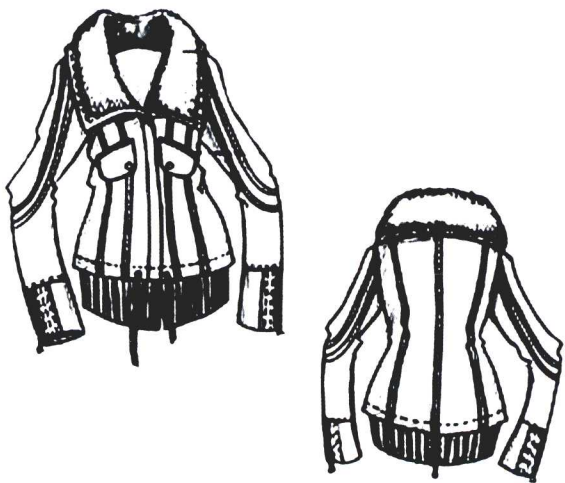

图2-6

图2-7

第二节 服装款式图的绘制要求和风格

一、服装款式图的绘制要求

绘制服装款式图与效果图不同，它有一些特殊的要求。

1. 比例准确

比例要准确，特别是对服装宽窄度的把握。款式图分为正面、背面和局部，要特别注意服装整体造型与局部比例的关系，如上衣与裤子的比例、领口与袖子大小的比例。正、背面款式图一般要求左右对称、大小相等。

2. 结构合理准确

结构要合理准确，特别是对服装部件与工艺的表述。款式图是由服装外形和结构线组合而成的，结构线的分

割要以设计为依据，如公主线、省道、口袋、纽扣的位置等，这些都要在款式图上明确表示，以保证其准确性。这里准确的概念就是造型、比例符合设计效果，结构、部件位置合理。

3. 工艺表达完善

服装款式图对一些细小部分常常需要以放大局部的方式来加以特别说明，因为工艺设计的内容往往牵涉到结构设计制版工作中对收、放量的计算，如果款式图中没有清晰明确地表现出这方面的情况，有可能造成结构设计这个环节的工作误差。服装款式图对工艺设计的表达，如省道、褶皱、绗缝、镶边等，所描绘的形象要在简洁明了的造型基础上尽量符合该工艺的实际形象特点，给制版师以明确的导向，如图2-8所示。

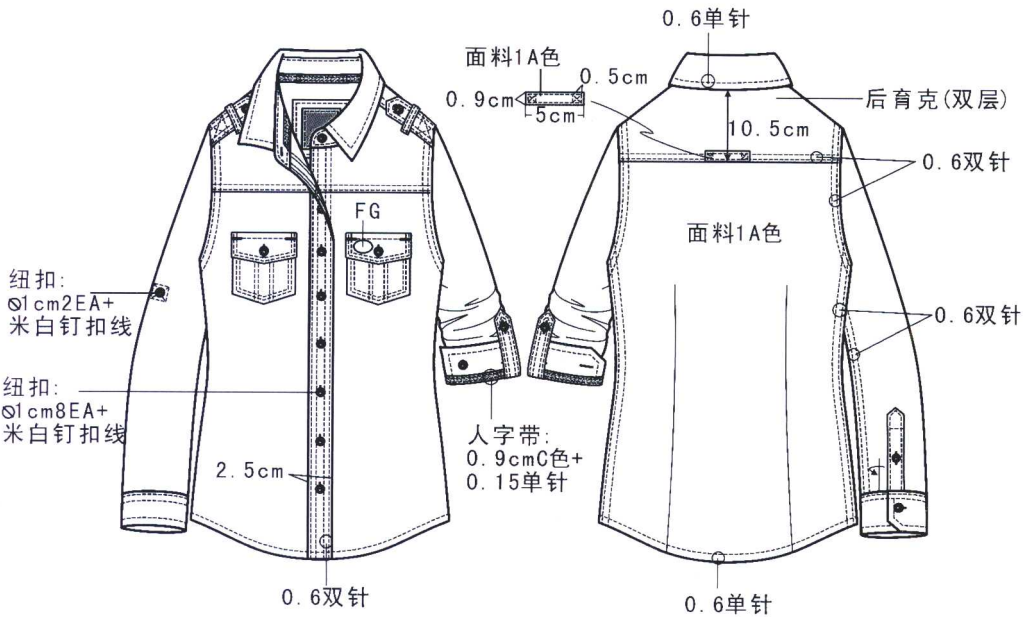

图2-8

4. 绘制方法要求严谨规范，线条粗细统一

服装款式图的绘制方法一般是用线均匀勾画，绘制时要求严谨规范，线条粗细统一，有时为确保线条直顺，可用尺子作为辅助工具，以达到线条的准确和平直。

二、服装款式图的风格

常见的服装款式图的风格主要有两种：

1. 计算机绘画风格

借助计算机软件绘制的非常规范、整齐的绘画风格，现在企业里多数使用CorelDRAW和Illustrator两个绘图软件绘制服装款式图，如图2-9所示。

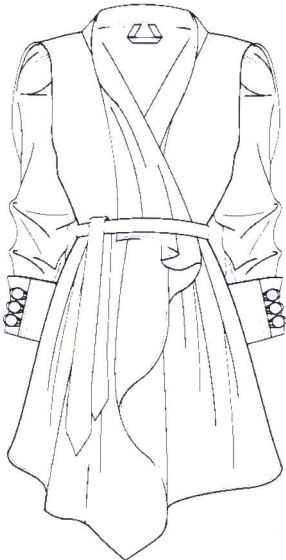

图2-9

2. 手绘风格

徒手绘制的绘画风格较为自由、生动，如图2-10至图2-13所示。

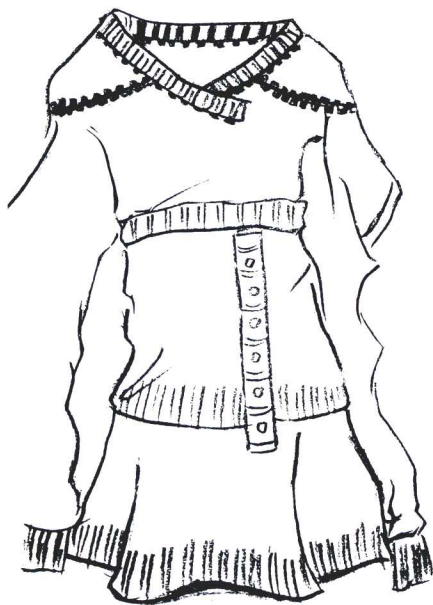

图2-10

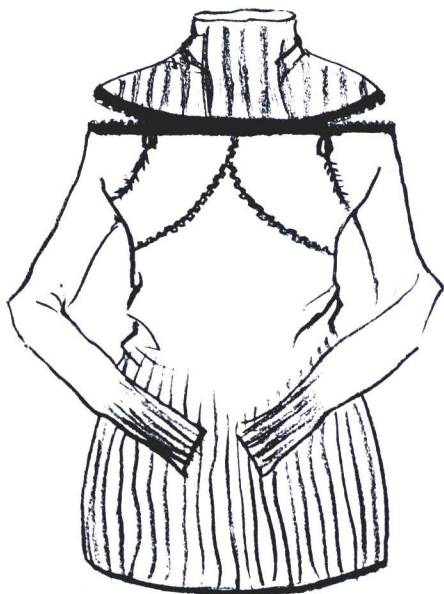

图2-11

图2-12

图2-13

第三节 服装款式图的绘制方法及图例

初学服装款式图的绘制时，一般对比例的把握比较有难度，而使用模板绘图会轻松很多。但是模板的局限性在于，不能根据画面的需要随意进行构图。因此，可以通过一段时间的练习，等到对服装的比例及服装各个部件之间的关系有了一定的理解和把握之后，便可以仅仅使用几条辅助线画图，直到最后徒手绘图。