

▲ 高等教育「十二五」全国规划教材
高等院校艺术设计专业系列教材

服装设计图技法

FUZHUANG SHEJITU JIFA

孙戈 主编

本系列教材均以国内艺术与设计专业的一线教育专家为主力作者，充分契合艺术与设计教育改革的需要，致力于培育能够与设计产业无缝对接的人才，在结构上以教材的学术性、系统性为基础，综合了教辅书的功能性与实用性，以及工具书信息量庞大的优势，对传统教材的编写体例与要求进行大幅度改革，将20%的传统教学内容、30%的最新教育理念和50%的经典案例解析与设计项目实训完美融合。

本系列教材的出版系国内艺术与设计院校教改成就的全景呈现，对于国内艺术与设计教育的发展意义深远。

内容简介

本书为高等院校艺术设计类服装专业或相关专业的课程教材，突出服装设计图技法的应用特点，通过每一章的学习内容，学生可根据自身的实际情况，量身定制训练目标，进而缩短训练过程，以达到最好的学习效果。

人民美術出版社

高等院校艺术设计专业系列教材

服装设计图技法

FUZHUANG SHEJITU JIFA

孙戈 主编

苏州大学图书馆
藏书章

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计图技法 / 孙戈主编. -- 北京: 人民美术出版社, 2010.8

(高等院校艺术设计专业系列教材)

ISBN 978-7-102-05107-9

I. ①服… II. ①孙… III. ①服装-绘画-技法(美术)-高等学校-教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第143487号

主 编: 孙 戈

参 编: 汤惟琼 闫维远

模板设计: 何 宇

高等教育“十二五”全国规划教材

服装设计图技法

出 版: 人民美术出版社

地 址: 北京北总布胡同32号 100735

网 址: www.renmei.com.cn

电 话: 艺术教育编辑部: (010)65122581 (010)65232191

发行部: (010)65252847 (010)65593332 邮购部: (010)65229381

责任编辑: 卢援朝 黄 贞

版式设计: 汤惟琼

封面设计: 黑蚁公司

责任校对: 马晓婷 文 娅

责任印制: 王建平

制版印刷: 四川新华彩色印务有限公司

经 销: 人民美术出版社

2010年8月 第1版 第1次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16 印 张: 8

印 数: 0001-2000册

ISBN 978-7-102-05107-9

定 价: 38.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

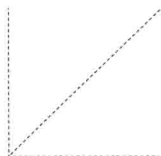
希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

设计师推荐

服装设计图的功能,是通过技法的训练来提高绘制服装效果图、产品款式图的能力,使之能体现设计师在理念、风格、流行、色彩、造型及用料等方面的设计意图,并采用准确、严谨、简洁、实际的绘画语言,达到指导成衣生产的作用,所以服装设计图是通过图来解决“做”的问题,而不是解决“画”的问题。长期的专业教学及产品设计的实践证明了这个环节的重要性。

本书导读

对阶段性的理论知识点进行注释、追根溯源,对技法步骤点明要点。

技法宝典

学习服装设计图的三个步骤

首先掌握

人体的结构、比例、动态造型规律

↓

其次掌握

人体与服装的空间关系

“案例解读”,通过对大量学生案例的剖析,让同学们了解每阶段作业的标准和目标。

案例解读

人体动态与服装造型的完美结合,简练、概括而不失细节的描绘。它比服装款式图更能准确、完整地反映出着装后的整体效果。

经典赏析

失岛功作品欣赏

脸部化妆主要表现在眉、眼、嘴、腮等部位,化妆的表现及色彩要与穿着的服装造型及风格相互呼应,并形成整体的统一,使之更好地表现出人物的气质与风度。

即时训练

1. 参考服装摄影资料,分别画出五种正面、半侧面透视后的领形。
2. 选择手臂叉腰的姿态,画出十种不同造型、不同面料的袖子造型设计。
3. 画出当视点在腰线上方时的五种裙子的造型设计。

“即时训练”板块将为同学们量身定做阶段性的、实践性的设计项目作业体系,帮助同学们有效地提高动手能力,活跃思维,激发主动性。

目录

contents

1

第一章 服装设计图概述

- 2 第一节 服装设计图的概念与特征
 - 2 一、服装设计图的概念
 - 5 二、服装设计图的特征
- 5 第二节 服装设计图的功能与目的
 - 5 一、服装设计图的功能
 - 5 二、服装设计图的目的
- 6 第三节 学习服装设计图的方法与使用工具
 - 6 一、服装设计图的学习方法
 - 6 二、服装设计图的使用工具

2

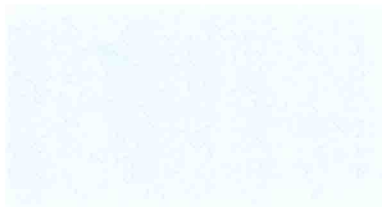
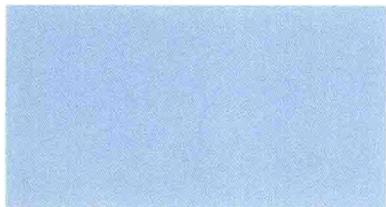
第二章 人体的表现技法

- 12 第一节 人体的基本结构与造型
 - 14 一、人体结构与比例
 - 16 二、人体的动态造型画法
- 20 第二节 人体局部的画法
 - 20 一、头部的造型与画法
 - 28 二、手与手臂的造型与画法
 - 30 三、脚与腿的造型与画法

3

第三章 服装的表现技法

- 34 第一节 服装的结构造型与画法
 - 35 一、人体与服装的空间关系与透视比例
 - 36 二、上装结构造型的画法
 - 42 三、下装结构造型的画法
- 44 第二节 服装衣纹与光影的画法
 - 44 一、人体结构造型与光影的画法
 - 44 二、人体动态造型与衣纹的画法
 - 46 三、服装造型与褶裥的画法
- 49 第三节 服装面料质感的画法
 - 49 一、轻薄面料的画法
 - 52 二、厚重面料的画法
 - 54 三、反光面料的画法
 - 56 四、特殊面料的画法
 - 58 五、综合面料的画法

4

第四章 服装设计图的表现技法

64 第一节 服装款式图的画法

64 一、线描示意法

66 二、造型表现法

68 第二节 服装效果图的画法

68 一、速写草图画法

72 二、线描写实画法

75 第三节 色彩的表现技法

75 一、马克笔的表现技法

79 二、水溶笔的表现技法

84 三、色粉笔的表现技法

89 四、油画棒的表现技法

95 五、水彩色的表现技法

5

第五章 服装设计图的应用实例

102 第一节 产品款式图的应用设计

102 一、针织服装的款式图表达

104 二、梭织服装的款式图表达

106 三、皮革服装的款式图表达

107 第二节 参赛效果图的应用设计

107 一、女装效果图的应用设计

118 二、男装效果图的应用设计

121 参考书目

122 后记

第一章 服装设计图概述

2 第一节 服装设计图的概念与特征

2 一、服装设计图的概念

5 二、服装设计图的特征

5 第二节 服装设计图的功能与目的

5 一、服装设计图的功能

5 1. 服装造型方面

5 2. 服装结构方面

5 3. 服装工艺方面

5 二、服装设计图的目的

6 第三节 学习服装设计图的方法与使用工具

6 一、服装设计图的学习方法

6 二、服装设计图的使用工具

6 ◇画笔类

7 ◇颜色类

8 ◇其他用品

9 ◇笔的表现

第一章 服装设计图概述

第一节 服装设计图的概念与特征

一、服装设计图的概念

服装设计图是服装绘画的一个种类，它不同于服装插图、服装宣传画的表现形式。它是体现在自然状态下，人着装后整体效果的设计方案。它应准确地完成服装的款式、造型、结构、工艺、面料质感、图案纹样以及色彩的搭配等设计内容，也要反映出品牌的内涵、设计理念和市场目标的定位。

服装设计图包括服装款式图和服装效果图两种形式。

本章引言

服装画技法一般作为服装设计专业的主干课之一，但长期以来对该课程的教学目的，在认识上较为模糊，导致很多学生在毕业设计、效果图参赛及走上工作岗位后的设计表达上，出现了概念上的误区，总将夸张、变形的服装画等同于服装设计图，又由于没有对品牌设计的认知与实践经验，故而只是把图当成画去完成，没有针对服装的三维造型、结构工艺状态进行周密的构思与详细的表达，导致很多设计都半途而废，即便制作出来，也与其设计初衷差得很远。

本章通过对服装设计图的概念、使学生认识到学习服装设计图的目的与要求。

本章重点

服装设计图的概念

服装设计图的功能

服装设计图的学习方法

本章难点

服装设计图的概念

掌握学习服装设计图的三大步骤

建议课时

8课时

经典赏析

该图用较为写实的手法表现出设计师在款式、造型、面料、色彩等方面的构思。作者主要利用水彩色及透明膜等综合材料进行表现，我们通过画面看到面部、发型及部分肢体的肤色用笔简洁熟练、用色淡雅细腻，在裘皮围脖与皮革配饰的表现上强调了质感及肌理，另外，在服装格子纹样的处理上，先表现出服装褶皱及光影的效果，再使用透明膜表现出面料的质地、纹样的特征，较好地表现出服装的整体效果。

《美开乐》杂志

服装款式图形式的设计图

服装款式图形式的设计图

案例解读

这是2007年皮装品牌的产品设计，我们通过服装款式图与成衣图片的对比，不难看出一张符合构思要求的款式设计图，必须准确地勾画出款式造型的基本比例及结构、工艺等设计信息，并将领型、口袋、腰部等局部的外形特点与细节设计要求按款式的比例特征表现出来。

在服装款式图中不仅要表现款式的造型特征、结构工艺等设计内容，还应包括构思中的款式比例与细节设计的体现，如此款服装，我们通过成衣图片，不难看出有经验的设计师在构思之初款式图的勾画中，就已明确了对其在肩部、袋盖、袖口等部位的明线设计，以及领部、下摆等部位的打钉设计等内容。

案例解读

结合左侧两幅成衣的照片，从上图的服装效果图中不难看出人体动态与服装造型的完美结合，简练、概括而不失细节的描绘。它比服装款式图更能准确、完整地反映出着装后的整体效果，其中包括人物的面部化妆、发型及饰品的设计内容，使我们通过设计图能更好、直观地了解服装款式的特征及结构造型。

二、服装设计图的特征

服装设计图是服装行业中设计、制版、生产等一系列工作过程中的一个重要环节。它以绘画的形式来表达设计者对服装产品的构思与定位,充分地体现出人与服装的造型关系及风格理念。

它主要表现出以下三种特征:其一是以常规状态下的人体为基础,完成服装的设计,使服装本身的造型不会因人体比例的艺术夸张而变形,能准确地反映从设计图到成衣效果的一致性。其二是不过多地突出和强调现实中的衣纹变化,应用简练、概括的线条来表现面料的肌理及衣纹的状态。其三是准确、完整地反映出着装后的整体效果,其中包括人物的面部化妆、发型及饰品的设计内容,使我们通过设计图能直观地了解到服装款式的特征及结构造型。

第二节 服装设计图的功能与目的

一、服装设计图的功能

服装设计图与纯绘画或艺术性时装画等艺术表现形式不同,它不是为满足大众艺术欣赏的审美需求,而在于为样衣的制作提供了造型、结构、工艺的依据。

其具体功能主要体现在服装造型、服装结构、服装工艺等三个方面:

(一) 服装造型方面

主要通过人体与服装造型关系的表现,反映出着装后的面料及服装三围状态的设计效果。为制版环节中的首要问题——规格设计提供了比例造型的依据。

(二) 服装结构方面

主要是通过服装外部廓形与内部构造的结构关系,反映出服装款式各部位,如领型、袖型、身型、省道、褶裥、口袋等设计特点,并在关键的细节设计上,配以文字说明及设定尺寸范围,为制版人员准确地完成版型设计,提供了重要的参考方案及结构造型的依据。

(三) 服装工艺方面

主要指通过服装整体造型的工艺表达,突出反映在明线的位置、针距的大小及图案纹样等工艺处理,并以图解的形式将工艺的特殊要求详细说明。

二、服装设计图的目的

服装设计与工业设计、建筑设计均属造型设计范畴,其设计的过程都需将设计构思的内容以效果图的形式表现出来。服装设计图不同于艺术性时装画,带有很强的装饰性、商业性,以营造一种时尚概念的氛围为目的。服装设计图的着眼点是服装造型,它利用产品的市场目标——消费群体(性别、年龄、体型、气质等因素)来反映着装后的整体效果,其表达形式区别于其他的设计门类,它只有通过人体,才能最好地展示出来。因此,它是一个综合性的设计方案,需将款式、色彩、面料、品牌风格、市场目标等系列内容形成一个整体的设计理念。

然而,在设计过程中不可能将所有的款式都制作成样衣,这将造成极大的浪费。绘制服装设计图则是展示设计者构思的最方便、最快捷、最经济的途径,使我们可以在款式没有制作完成之前,就能对其进行评审筛选,并能使制版师、工艺师根据服装设计图的特征,并通过与设计师的简单沟通,理解款式设计的意图,较为准确地完成结构制版及工艺缝制的要求。作为一名有水平的职业设计师,必须具备较高的服装设计图的

表现能力,才能将自己的设计构思充分地体现出来。

第三节 学习服装设计图的方法与使用工具

一、服装设计图的学习方法

服装设计图是服装制版、制作的主要依据与方案。一张合格的设计图,不仅是设计者在设计风格、创意理念上的完美体现,还要将服装结构及工艺处理等方面的构思,充分准确地表现出来。

学习服装设计图技法,必须首先对服装结构原理、工艺缝制等环节的专业理论与实践技能有所认识与了解。对服装结构透视原理的了解与掌握,是画好服装设计图的先决条件。

另外,对人体结构、人体比例、人体动态造型规律的掌握,也是画好服装设计图的首要课题。

由于大多数初学者绘画的造型能力较弱,所以应从人体的结构、比例及动态造型的训练入手。开始时可以根据几个常规的人体造型进行反复的临拓训练,同时参考人体摄影的资料,观察人体在不同的动态造型下体表曲线的变化规律,并根据摄影图片上的人体动态,进行线描训练,直到可以准确地表现出符合服装设计图要求的人体动态造型。根据不同的人体造型姿态,再把设计好的服装准确地描绘在人体上。

因此,初学者可以参考临摹优秀的服装设计图作品,通过仔细地观察、反复地练习,熟练地掌握人体与服装的空间关系、动态与衣纹的位置关系、造型与面料的状态关系。

最后要掌握的是色彩表现技法。很多专业教材都介绍了运用各种不同颜色材料的表现技法。实际上,职业设计师大多是通过一两种颜色材料的结合,综合地运用在一张服装设计图上,所以在这里,我们要遵循这样一个规律,服装设计图的目的是服务于成衣生产等环节,能准确地反映出设计者在服装的色、型、质及结构、工艺等方面的设计意图即可,不需要进行艺术性的夸张与渲染,色彩的表现技法应从实际出发,可根据个人的特点,选择一两种颜色材料进行训练,直至掌握。

通过从人体到服装、从设计图到时装摄影的大量临习、观察及默写,由简到繁,循序渐进,不断地提高专业知识及职业素养,就可以将自己的构思与创意表现在服装设计图上。

二、服装设计图的使用工具

服装设计图采用的绘制工具种类繁多,特点鲜明,主要是为了设计意图及表现效果服务,以下介绍几类常用的工具。

技法宝典

学习服装设计图的三个步骤

首先掌握

人体的结构、比例、动态造型规律

其次掌握

人体与服装的空间关系

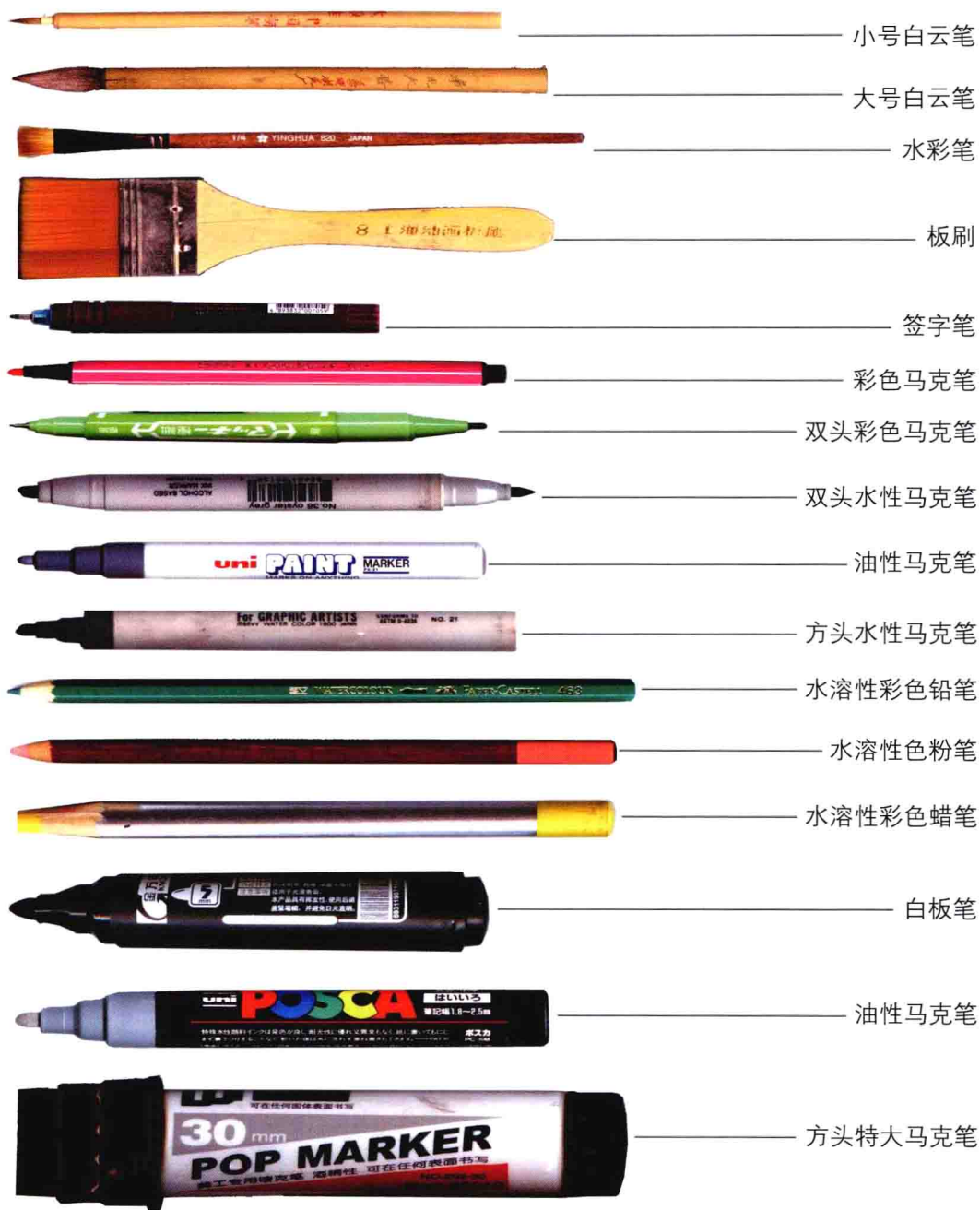
动态与衣纹的位置关系

造型与面料的状态关系

最后掌握

一两种颜色材料的结合,
综合地表现在一张服装设计图上

画笔类

毛笔主要采用衣纹笔、白云笔、油画笔及小板刷等用于勾线及染色等环节；马克笔有水性和油性之分，可选择不同深浅的灰色、彩色与黑色配合使用，来体现服装明暗变化的层次。

另外，铅笔、水溶性铅笔、水溶性色粉笔、蜡笔、签字笔等也可结合使用。

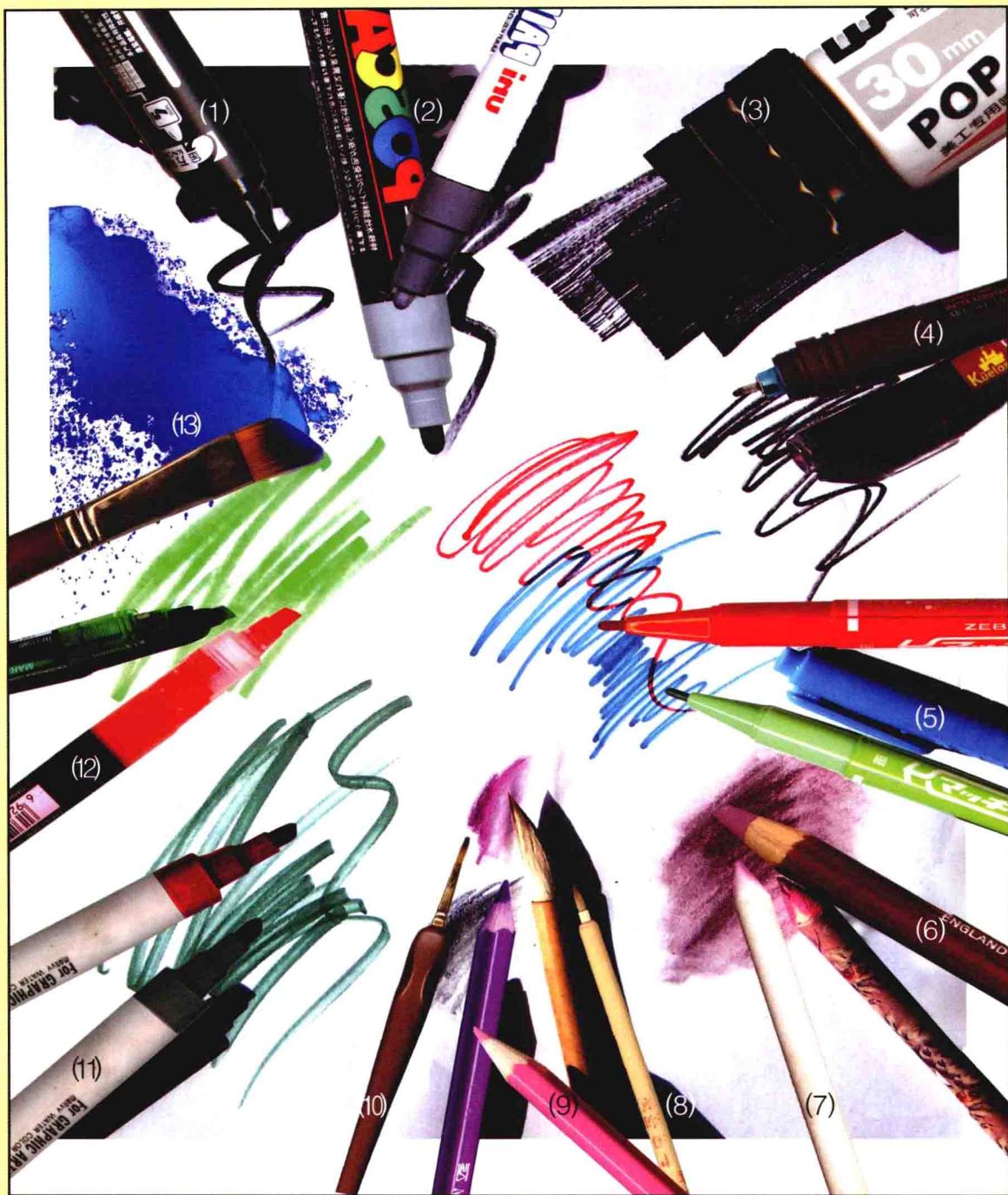
颜色类

(1)水溶性彩色铅笔；(2)水溶性彩色炭精条；(3)水溶性彩色铅芯笔；(4)金属色马克笔；(5)水溶性彩色粉画笔；(6)矿物水粉色；(7)水性彩色马克笔。

其他用品

(1)多功能笔盒；(2)绘画固定液；(3)粉笔画固定剂；(4)胶棒；(5)笔洗；(6)喷壶；(7)调色盒；(8)削笔器；(9)美工刀；(10)剪子；(11)燕尾夹；(12)擦笔；(13)透明胶带；(14)橡皮及可塑橡皮；(15)尺子；(16)画板。

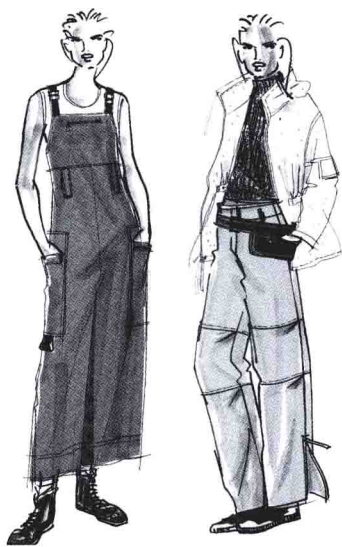

笔的表现

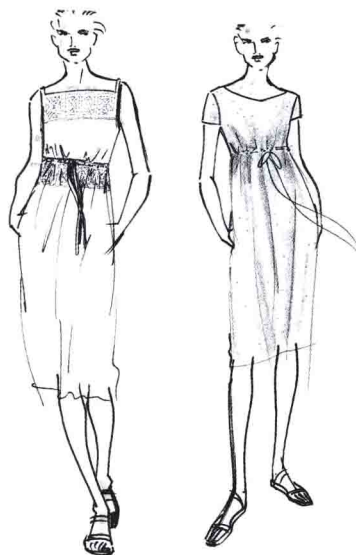
(1)白板笔；(2)油性马克笔；(3)方头特大马克笔；(4)0.5mm签字笔；(5)彩色马克笔；(6)水溶性色粉笔；(7)擦笔；(8)白云笔；(9)水溶性铅笔；(10)勾线笔；(11)水性马克笔；(12)荧光马克笔；(13)尼龙毛水彩笔等。

初学者在开始训练时，可选择雪莲纸、硫酸纸，既可做拷贝，价格又很便宜。一般采用无肌理的绘画用纸，如图画纸、素描纸、有色纸、黑卡纸、复印纸等。

经典赏析

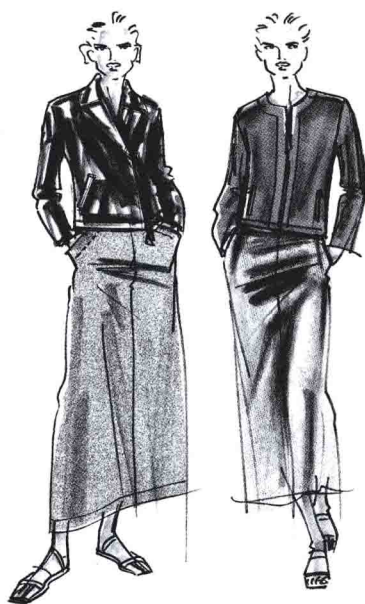
厚重面料1

轻薄面料

厚重面料2

皮革面料

即时训练

1. 借助服装绘画资料找出服装设计图与艺术性时装画的区别。
2. 通过大量练习,熟悉多种画笔的性能与特点,为后面的学习做好准备。
3. 运用本章介绍的画具,通过练习熟悉其性能与特点。