

高职高专“十二五”规划教材

服装画 技法

第二版

王培娜 孙有霞 ◎ 主编

FUZHUANGHUA
J I F A

化学工业出版社

高职高专“十二五”规划教材

服装画 技法

第二版

王培娜 孙有霞 ◎ 主编

FUZHUANGHUA
J I F A

化学工业出版社

· 北 京 ·

服装画是进行服装设计的基本手段和工具。本教材立足于现代服装艺术设计和国内外对设计人才的需求,根据企业对设计人员实际能力的要求,从服装的基本概念入手,以服装人体的训练为起点,突出服装画在造型和平面款式上的表达优势,结合服装效果表达和计算机辅助绘画表达,并介绍了服装画的各种表现风格和使用工具,形成了一个完整的训练体系。

本书首次提出了比较服装画技法的概念,通过服装、效果图、款式图的反复比较练习,使表达的概念更接近于现实,为以后的实际工作提供了非常实用的基础。服装的图例基本上都是由编写者独立完成,不同老师的绘画风格也给读者展现了开阔的视野。

本教材既可用做各类服装高等学校、高职高专院校、中等职业学校学生的教学用书,也可用于没有美术基础的初学者和服装设计爱好者的入门学习参考书。

图书在版编目(CIP)数据

服装画技法/王培娜,孙有霞主编.—2版.—北京:
化学工业出版社,2011.12
高职高专“十二五”规划教材
ISBN 978-7-122-12283-4

I.服… II.①王…②孙… III.服装-绘画技法-
高等职业教育-教材 IV.TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第184369号

责任编辑:蔡洪伟 陈有华

装帧设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:化学工业出版社印刷厂

787mm×1092mm 1/16 印张12 $\frac{3}{4}$ 字数301千字 2012年1月北京第2版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址:<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:39.80元

版权所有 违者必究

高职高专服装类专业规划教材 编审委员会

主 任 马腾文

副主任 侯建平 巨德辉 李晓春 潘福奎 钱晓农 王 晶

王兆红 吴金铭 夏国防 闫永忠 殷广胜 张 泰

委 员 白莉红 白 爽 成月华 戴孝林 邓鹏举 邓树君

窦俊霞 杜丽玮 冯道常 冯素杰 韩邦跃 贺树青

侯家华 侯建平 胡 月 巨德辉 李海涛 李金强

李 俊 李先国 李晓春 刘 蕾 刘青林 刘荣平

刘瑞璞 刘沙予 罗 峥 马腾文 潘福奎 柒丽蓉

钱晓农 任雪玲 尚 丽 邵献伟 石吉勇 孙金平

孙汝洁 孙有霞 王惠娟 王 晶 王培娜 王 茜

王 强 王雪菲 王兆红 吴金铭 吴玉娥 夏国防

许崇岫 许继红 许瑞超 闫永忠 殷广胜 张朝阳

张富云 张吉升 张巧玲 张 泰 张文斌 张艳荣

郑 军

(以上均按姓名汉语拼音排列)

序

经历了20多年发展历史的中国服装教育，从了无章法到逐渐成熟，今天已经发展成为规模化、公共性的教育事业，为迅速发展的服装行业培养了大量人才。为此，有很多在教学岗位上的教师付出了艰辛的努力，在四分之一世纪的时间里，编写出大量的教材，为“一穷二白”的服装专业教育铺垫了很好的基础。尤其是作为专业入门的服装画技法类教材，出版的数量多，质量也在不断地提高。

这是一本有指导特色的服装专业教材，编者都是有一定教学经验的院校教师。作为集体创作，参编者各尽其能，发挥所长，形成了一个强强联合的团体。针对服装专业教育存在的问题，编者结合体会，巧动心思，以衣服照片为对照，进行学习服装画技能的讲述。全书内容由浅入深、由表及里、从理论到实践，周到而详尽地讲解了服装画的作用意义和技术技能。更难能可贵的是，本书中采用的大量服装画均出自于编者，表达准确、技法精湛，为学习服装画的入门者提供了很好的描摹范本。

在此，为本书作序，希望该教材融入服装教育大潮中，为专业教育掀起浪花一朵，滋润浇灌更多的树苗，使中国的服装行业这棵大树根更深、叶更茂。

北京服装学院教授

第二版前言

本书第一版自2007年出版至今已重印多次,受到广大使用者的欢迎和好评,本次修订在保持本书主体结构不变的情况下,主要是增加了一些新图片,并对部分章节的版式进行了调整,以使本书更具表现力,通过本次修订使本书更具实用性和使用价值。

服装画技法是服装教育的专业基础课程之一,在整个专业教育中是最早开设的课程。学习之初,初学者对服装和服装设计缺乏整体的概念,服装画的表达一般偏重于个人风格和服装面料、色彩的表现。

服装设计的成功与否,最终要通过实物形态来判断。从设计构思到实物是一个不断调整的过程,服装效果图与制成的服装越接近,说明最初的设计构思越成功。目前各院校的服装设计教育课程,基本属于美术训练的范畴,因为无法以相应的成衣来比较,也就是无法将每一幅练习用的服装画制作成实物的服装。这样的训练难免形成把服装画单纯地向纯粹的绘画方面理解,一味强调个人的绘画风格,而忽略了对服装的表现。

服装画被认为是表达设计意图的有效工具和手段,而服装设计最终是以实物形态来体现的,即使没有服装画这个环节,直接用服装材料制作成服装也可以完成设计意图的表达。但服装画在帮助设计师捕捉创作灵感,完整地描绘着装效果方面,比用布料来裁剪缝制服装样品、表达设计意图更为便宜和便捷。

服装设计的过程是:规划→构思→草图→服装效果图→服装结构图→工艺制作→成衣。

单纯地进行服装画的训练,难免就会出现脱离设计和制作的问题,特别是对于那些对服装专业学习还处于懵懂状态的初学者来说,更是容易产生误解。本书采用逆向思维的方法,在进行系统的设计原理和构成要素学习之前,通过对服装实物、服装设计速写和服装效果图的比较学习和训练,帮助学习者较快地掌握服装画的特点和表达要素,这是本书的主要特点之一。

本教材由王培娜和孙宥霞主编,王培娜负责第一章、第二章、第七章的编写,孙宥霞负责第三章、第四章和第八章的编写,郝蔚负责第五章的编写,史海亮负责第六章的编写,参与本书编写的还有侯京奎、周锡永、刘世甲、段敏、孔慧。全书由北京服装学院胡月教授主审,给予了大量指导性意见,在此表示衷心的感谢。

限于编写时间有限,本教材中难免会出现偏颇和欠缺之处,恳请广大读者给予指正。

本教材另附课时安排,供各院校参考借鉴。

编者
2011年6月

课时安排

建议总学时：80学时

第一章	服装画概论	4
第二章	服装人体绘画	16
第三章	服装画中的服装造型	10
第四章	服装画的款式平面图	10
第五章	服装画的常用表现技法	12
第六章	服装质感与图案的表现技法	12
第七章	服装画的风格表现	8
第八章	服装画电脑技法表现	8

注：各院校可根据自身的教学计划和教学特色进行课时调整。设计与工程专业、设计与表演专业以及其他专业可选择服装艺术设计的部分内容，做相应的课时安排。

目 录

第一章 服装画概论

1

第一节 服装画的分类

2

一、服装画的概念

2

二、服装画的特点

3

三、服装画速写

4

四、服装效果图

6

五、服装款式图

7

六、其他服装画

8

第二节 服装画、服装设计与服装

10

一、服装设计创作的一般过程

10

二、服装画表达与服装

11

第三节 如何学习服装画技法

12

一、比较服装画技法的提出

12

二、比较练习的方法

12

第二章 服装人体绘画

13

第一节 服装画人体比例

14

一、理想的人体比例

14

二、局部人体比例

15

三、不同服装的人体比例

15

四、不同年龄段人体比例

21

第二节 服装基本人体画法

22

一、正面全身画法

22

二、侧面全身画法

22

第三节 服装画人体的局部画法

30

一、头部

30

二、五官的画法

33

三、手的画法

36

四、脚的画法

38

五、手臂的画法

40

六、腿的画法

41

目 录

第三章 服装画中的服装造型 45

- 第一节 人体着装方法 46
 - 一、服装结构线与人体结构线的关系 46
 - 二、前中心线重要性 47
 - 三、人体着装画实例 48
- 第二节 服装造型的灵魂——衣纹 59
 - 一、由人体的动作而形成的褶纹 59
 - 二、由人体支点而形成的悬垂纹 61
 - 三、服装造型本身所具有的褶纹 62

第四章 服装画的款式平面图 66

- 第一节 服装平面款式图与服装设计 67
 - 一、服装平面款式图的特点和要求 67
 - 二、服装、服装效果图和服装平面款式图 67
 - 三、服装平面图的比例、要求及表现内容 68
 - 四、平面结构图常见的表现形式 72
- 第二节 服装平面款式图的绘制 74
 - 一、使用正常比例的人体模板作为绘图的参照 74
 - 二、服装各部位的绘制 75
 - 三、服装平面结构图的绘制方法及步骤 84

第五章 服装画的常用表现技法 86

- 第一节 单纯性表现技法 88
 - 一、时装画绘制基本要点的掌握 88
 - 二、常用的单纯性表现技法 91
- 第二节 综合性表现技法 103
 - 一、有色纸表现法 103
 - 二、多种表现法 104

目 录

第六章 服装质感与图案的表现技法 106

第一节 面料质感的表现技法	107
一、针织面料	107
二、精纺面料	112
三、皮革面料	115
四、裘皮面料	117
五、丝纱面料	120
六、羽绒面料	126
七、牛仔面料	127
第二节 面料图案的表现技法	132
一、点的表现方法	132
二、线、格纹的表现方法	135
三、印花的表现方法	138

第七章 服装画的风格表现 141

第一节 服装画的写实风格	142
第二节 服装画的夸张风格	145
第三节 服装画的简化风格	147
第四节 服装画的装饰风格	149
第五节 服装画的趣味风格	151
第六节 服装画的衬托风格	153

第八章 服装画电脑技法表现 155

一、具有手绘风格的Painter	156
二、功能强大、表现力丰富的Photoshop	164
三、Coreldraw在服装绘画中的应用	177
四、Illustrator 绘画服装画的特征	185

参考文献 193

第一章 服装画概论

- 第一节 服装画的分类
- 第二节 服装画、服装设计与服装
- 第三节 如何学习服装画技法

学习目标

通过对服装画的总体描述，熟悉服装画的基本知识，理解比较服装画技法的意义。

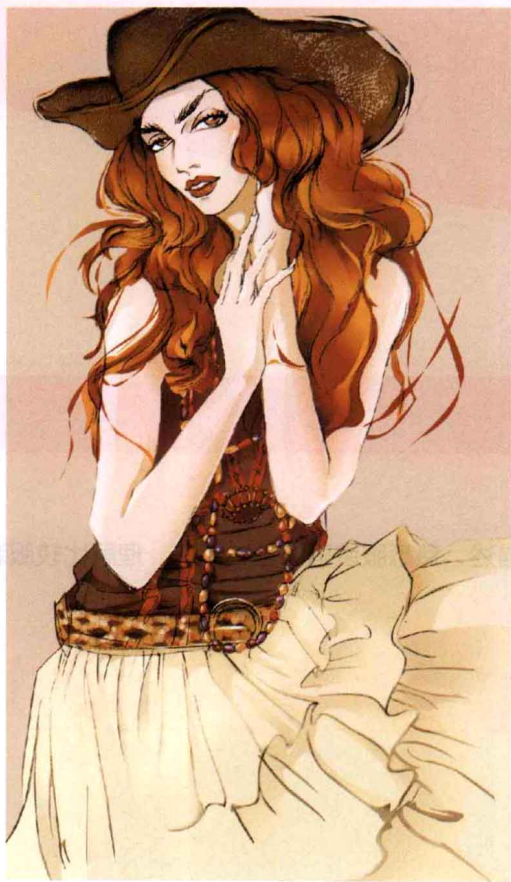
第一节 服装画的分类

一、服装画的概念

服装画是以服装为表现主体，展示人体着装后的效果、气氛，并具有一定艺术性和工艺技术性的一种特殊形式的画种。服装画是一门艺术，它是时装设计的专业基础之一，是衔接时装设计师与工艺师、消费者的桥梁。

Mango 作品

服装设计作为一种创作活动，是设计师通过对生活的感受而触发灵感，由灵感而转化为构思，然后通过构思设计图——服装画表达出来。也就是说，服装画是服装设计观念的图式，是服装设计师表现其服装设计最有力的表现方法或表现工具之一。

图 1-1

广义的服装画是指以表现服装为目的的人物画，涉及的范围比较广泛，从服装设计、宣传广告、时装画报到美化生活和绘画欣赏等，都是服装画表现的领域。狭义的服装画是作为服装设计构思的记录和表现形式的一种绘画形式，这种画应该表现出服装的款式结构；服装面料的特点和色彩的搭配效果；体现服装穿着者的个性和风格；不但要和设计师的设计风格相统一，而且作为品牌的服装也要体现其品牌的理念。

二

服装画的特点

服装画表现的主体是服装,脱离这一点,便难以称之为服装画。几个世纪以来,我们可以看到许许多多将时装描绘得灿烂辉煌的人物绘画作品,但这些作品之所以不能称之为服装画,是因为它们表现的主体是人而不是服装。而服装画的内容是表现或预视服装穿在人体之上的一种效果、一种精神、一种着装后的气氛。

服装画还具有另一个特点,即具有双重性质:艺术性和工艺技术性。首先,作为以绘画形式出现的时装画,它脱离不了艺术的形式语言。对于服装来说,服装本身便是艺术的完美体现。而以绘画形式、材料或创造方法来表现的服装画,则是其创作、绘制的基本要求。虽然近期出现的电脑服装画,脱离了传统的绘画工具材料,但从创作心理过程以及电脑最终所表现的视觉效果来看,电脑服装画仍然是属于绘画的形式范畴,只是其运作过程和表现的方式与传统的服装画有所不同。其次,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时装制作工艺制约的特性,即在表现过程中,需要考虑时装完成后,穿着于人体之上的时装效果和满足工艺制作的基本条件。

图1-2 ▶

三、服装画速写

服装设计本质上也是以人体为基础,通过款式、色彩、面料、工艺进行的造型艺术。时装效果图在要求上,除了观赏性,还要充分地表达设计结构,模拟服装衣着的效果。那么造型能力是一切基础的基础。

时装设计是一项时间性相当强的工作,需要设计者在极短的时间内,迅速捕捉、记录设计构思。这种特殊条件使得这类时装画具有一定的概括性、快速性,而同时又必须让包括设计者在内的读者通过简洁明了的勾画、记录,读懂设计者的构思。

学习服装设计的人,一般都经过了专业的美术训练,有了一定的素描基础。服装设计素描不同于基础的素描,而是通过素描的一种基本形式“速写”来完成的。

Mango 作品

▲ 图1-3

绘画:侯京鳌

服装画可以在任何时间、任何地点，以任何工具，甚至简单到一支铅笔、一张纸便可以绘制了。通常设计草图并不追求画面视觉的完整性，而是抓住时装的特征进行描绘。有时在简单勾勒之后，采用简洁的几种色彩粗略记录色彩构思；有时采用单线勾勒并结合文字说明的方法，记录设计构思、灵感，使之更加简便快捷。人物的勾勒往往省略或相当简单，即使勾勒时，亦侧重某种动势以表现时装的动态预览效果，而省略人体的众多细节。

图1-4 ▶

绘画：侯京鳌

四

服装效果图

也被称为服装设计图,是服装工厂或公司成衣制作和生产用的设计图。它是以表现服装款式、造型、色彩搭配、面料质感以及外形特点为主要目的的服装画。也是服装从打版到制作的重要依据。不但要表现服装的美感,也要把款式、色彩、面料的流行因素考虑进去。这样的设计图一定要画的准确,衣片的接缝线、省道、活褶、碎褶、口袋、明线等细部要准确无误地表现出来。不但要注意衣身正面的结构,也不要忘记画背面的设计图。背面的表现也可像正面一样画人的着装状态图,叫做“效果图”,但一般都把背面画成款式图,所谓“款式图”是指只画服装不画人的服装样式图,用线描的形式画出来。款式图一般画在效果图的旁边,是对设计的一种补充说明,是服装效果图不可缺少的组成部分。

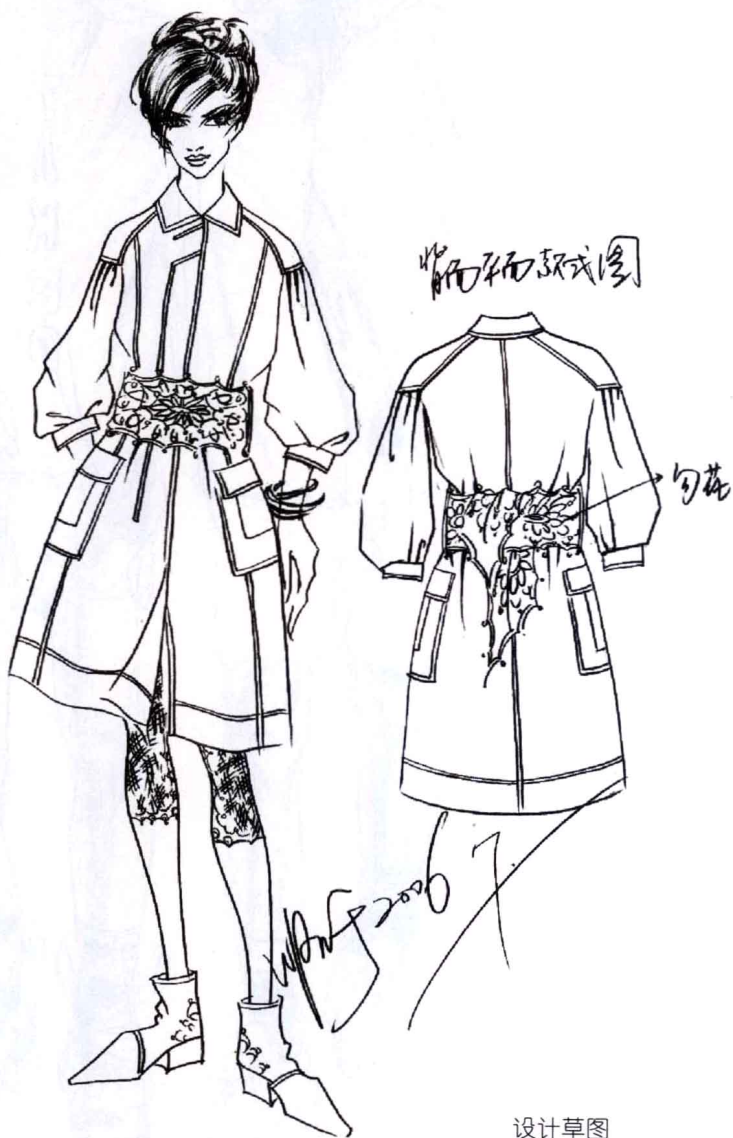

图1-5

设计草图

▲ 图1-6

五、服装款式图

服装款式图是设计图的补充说明，是设计的另一种表现形式。一般的服装画技法书，不将平面图的绘制技法列入。由于平面图在现代设计、工艺制作中显得极为重要，所以本书将对平面图的表现方法进行必要地、适当地阐述。

服装款式图的目的是将设计图中表现不够清楚的部位，具体而又准确地表现出来。由于在服装画中的款式具有一定的动势，所以，有些具体的服装结构，往往被其动势所掩盖而难于表示清楚，服装款式图通过平面特有的表现手法、较为全面地将设计的款式从正面、背面、侧面以及局部展示设计的全貌。款式图的绘制一般采用较为规则的线，工整而规范。