

服装高等教育“十二五”部委级规划教材(本科)

时装画技法

第2版

SHIZHUANGHUA JIFA

邹游 著

中国纺织出版社

服装高等教育“十二五”部委级规划教材(本科)

时装画技法

(第2版)

邹游 著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从时装画的发展讲起,以循序渐进的方式向学习者介绍了时装绘画的步骤与技巧,以深入浅出的文字阐述了时装画主要难点的攻克方法。第2版内容是基于第1版的完善与提升,依然延续了较强理论性与实操性的特点,并重点增加了“着装人体”的介绍和训练,旨在为读者提供更为坚实的基础知识和技巧训练。全书附有大量高水准的图例,以便更加直观、详尽地为读者提供学习参照的模版和方法。

本书既可以作为高等院校服装专业基础教材,也可以作为时装设计师及时装画爱好者的学习范本。

图书在版编目(CIP)数据

时装画技法/邹游著.—2版.—北京:中国纺织出版社,2012.5

服装高等教育“十二五”部委级规划教材.本科

ISBN 978-7-5064-8449-7

I. ①时… II. ①邹… 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(2012)第048595号

策划编辑:来佳音 刘 磊 责任校对:楼旭红

责任设计:何 建 责任印制:陈 涛

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

邮购电话:010-64168110 传真:010-64168231

http://www.c-textilep.com

E-mail:faxing@c-textilep.com

北京雅迪彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2009年10月第1版 2012年5月第2版

2012年5月第2版第3次印刷

开本:635×965 1/8 印张:25

字数:160千字 定价:49.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

出版者的话

《国家中长期教育改革和规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高[2007]1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育协会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

（1）围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

（2）突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

（3）实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多

种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

第2版前言

Preface

随着现代商业系统的推进，时装设计师所触及的范围越来越像一个包含有各种问题、联合记忆以及价值判断的信息文件夹，设计活动必须在艺术的直觉化与逻辑化的理性之间找到一条具有“中间”性的新的思维路径。在这样的前提下，作为踏入时尚专业领域的“敲门砖”，时装画技法课程自然也应当适时地更新和提升自身所涉及的内容。

《时装画技法》（第2版）是作者在第1版普通高等教育“十一五”国家级规划教材基础上的完善与提升，由于第1版经过了较长时间的读者检验与市场考查，因此本教材依然延续了其较强的理论性和实操性的特点。在编写中，该教材尤其强调时装画与现代设计理念之间的共生关系，同时又非常注重绘画基本功的训练，以循序渐进的方式向读者介绍了时装画的步骤与技巧，以深入浅出的文字阐述了时装画主要难点的攻克方法，其中还附有大量较高水准的图例以便更加直观、详尽地为读者提供学习、参照的模板与方法。较之于第1版内容，本教材重点增加了“着装人体”的介绍与练习，旨在为学习者提供更为坚实的基础知识和技巧训练。

最后，向为本书提供作品的同学们表示衷心的感谢，他们的画作常令我感到一股清新之风，我想，这就是时代的精神吧！

2012年1月8日

第1版前言

Preface

时光荏苒，在不觉当中，与中国纺织出版社合作出版“邹游话时装画”丛书系列竟然已经时隔六年了，其间负责策划的编辑朋友曾经不无感叹地说：“那套丛书出早了。”

出早了？细想之下，朋友的感慨让我喜忧参半。是啊，由于当时对初学者普遍急于掌握具体绘画技巧的心态十分理解，而在此心情之下对于时装画理论阐述的忽略或许也就在情理之中了。可是，随着时装产业的迅速发展和时装教育的深入化，在今天，将时装画的学习内容只是视为单一、纯粹的绘画技能显然已经是一种十分片面的观点，越来越多的人意识到，时装画中的线条和颜色所承载的无不是思维的结果。它的一端反映的是设计师个人对于现代设计理念的把握，而另一端则连接着一系列工业生产的行为。在实际的教学当中，我也欣喜地看到渴望系统化掌握这方面知识的年轻学子在不断地增多，由此，我相信，这本《时装画技法》（普通高等教育“十一五”国家级规划教材之一）的推出应当能够为同学们在探索现代时装艺术的道路上助一臂之力。

本书以循序渐进的章节向学习者介绍了时装绘画的步骤与技巧，以详尽的文字说明和图例展示了时装画中主要难点的攻克方法，例如如何绘画人体、如何表现不同的服装材质、如何才能画出自己的风格（书中未署名的画作皆为本书作者所绘制），等等。同时，书中还收集了许多在校学生的时装画习作，在向他们表示感谢的同时，希望读者也能够从其画作当中汲取力量。因为这些学生的学习实践证明，只要通过刻苦钻研和练习，你也能够画出带有自己风格的精美时装画！

2009年7月

教学内容与课时安排

章/总课时	课程性质	分课时	节	课程内容
第一章 (6课时)	基础理论			• 时装画基础理论
		2课时	1	时装画的基本特性
		2课时	2	时装画的分类
		2课时	3	时装画的发展进程
第二章 (12课时)	专业知识及专业技能			• 时装画人体
		2课时	1	正确看待时装画中的人体特征
		4课时	2	绘制人体
		2课时	3	人体细部的刻画
		4课时	4	着装人体的速写练习
第三章 (12课时)				• 时装画基本技法
		2课时	1	手绘工具
		6课时	2	不同类型服装的手绘要点
		4课时	3	数码时装画
第四章 (8课时)	专业技巧及应用原理			• 创建时装画风格
		2课时	1	时装画创作的灵感来源
		4课时	2	时装画的基础造型语言
		2课时	3	如何表现风格
第五章	赏析			• 时装画赏析

目录

Contents

第一章

时装画基础理论	1
1. 时装画的基本特性	1
2. 时装画的分类	4
2.1 服装效果图	4
2.2 时装插画	8
3. 时装画的发展进程	11
3.1 现代时装发端期的时装画（20世纪初~40年代）	13
3.2 “新外观”阶段的时装画（20世纪50年代）	22
3.3 现代主义阶段的时装画（20世纪60~80年代）	25
3.4 当代时装画（20世纪90年代至今）	30

第二章

时装画人体	35
1. 正确看待时装画中的人体特征	35
2. 绘制人体	38
2.1 几何化的人体	38
2.2 绘制正面人体	40
2.3 绘制3/4侧面人体	46
2.4 绘制侧面人体	50
2.5 绘制背面人体	52
2.6 绘制各种姿态的人体	55
3. 人体细部的刻画	60
3.1 面容的描绘	60
3.2 发型的描绘	64
3.3 手的描绘	68
3.4 足的描绘	73

4. 着装人体的速写练习	77
4.1 人体节点	77
4.2 衣褶	81
4.3 “时装画式”的速写练习	82

第三章

时装画基本技法	87
---------	----

1. 手绘工具	87
1.1 画笔	88
1.1.1 铅笔类	88
1.1.2 蜡/粉笔类	90
1.1.3 水笔类	92
1.1.4 毛笔类	94
1.2 画纸	96
1.3 其他常用的辅助工具	98

2. 不同类型服装的手绘要点	99
2.1 基本的绘画技法	99
2.1.1 线描	99
2.1.2 着色	102
2.1.3 综合技法	104
2.2 材质的表现	106
2.2.1 绸缎类	106
2.2.2 毛纺类	110
2.2.3 棉织类	114
2.2.4 针织类	120
2.2.5 皮革类	124
2.2.6 毛羽类	127
2.2.7 纱类	130

3. 数码时装画	134
3.1 矢量图形和位图图像	134
3.2 数码绘画的基本程序	136
3.2.1 第一步：创建廓型	136
3.2.2 第二步：填充颜色	137
3.2.3 第三步：创建质感和图案	140
3.2.4 第四步：背景渲染	142

第四章

创建时装画风格

143

1. 时装画创作的灵感来源

143

1.1 自然环境

144

1.2 历史古迹

146

1.3 大众流行文化

148

1.4 科学技术

150

2. 时装画的基础造型语言

151

2.1 纸张平面

151

2.1.1 横与竖

151

2.1.2 上与下

152

2.1.3 左与右

153

2.2 动势线

154

2.3 形状

157

2.3.1 基本形状

157

2.3.2 主观表现的形状

159

2.4 色彩

161

2.4.1 色调

162

2.4.2 色彩与款式

167

3. 如何表现风格

171

3.1 掌握形式法则

171

3.1.1 对称与平衡

171

3.1.2 和谐与对比

173

3.1.3 比例

175

3.1.4 节奏与韵律

176

3.2 激发创造力

177

第五章

时装画赏析

178

第一章

Chapter One

时装画基础理论

Basic Theory of Fashion Drawing

- 课题名称：时装画基础理论
- 课题内容：时装画的基本特性
 - 时装画的分类
 - 时装画的发展进程
- 课题时间：6课时
- 教学目的：让学生建立起正确的时装画概念，了解时装效果图与时装插画的特征及两者间区别，掌握时装画的历史发展进程。
- 教学方式：图片、多媒体讲授，课堂讨论。
- 教学要求：
 1. 使学生了解时装画的专业特征。
 2. 使学生掌握时装效果图及时装插画的形式构成和适用范围。
 3. 使学生了解时装画在每个历史发展阶段的风格特点。
- 课前准备：梳理出一条清晰的现代时装画发展历史脉络，总结这一过程中重要的艺术思潮，收集不同时期时装画家的代表作品作为教学使用。

1. 时装画的基本特性

众所周知，绘画是人类最普遍的艺术活动之一，无论社会形态发生怎样的变迁，人们始终乐于以这种直观的、整体的方式把握周围的客观对象。自人类社会进入工业化时代以来，伴随着专业技能的细分和不同类型产业的崛起，衍生出许多专业色彩浓厚的绘画。在建筑、汽车、电器产品等人造物的样式、风格、色彩、材料等构成要素被具像化和物质化之前，这些专门反映“新型物质创造活动”的绘画作品，是创造者能够将思想传达给外界最为直接和有效的方法。

时装画就是这样一种顺应产业的需求而诞生的绘画类别。

在西方古典肖像画中，有着大量对人物服饰进行描绘的作品。此图为18世纪宫廷画师弗朗索瓦·布歇/ François Boucher为法国路易十五国王的情妇——显赫一时的蓬皮杜夫人/Madame de Pompadour所画的肖像画，此画被认为是画家诸多同样主题作品中最优秀的一幅。这位将洛可可风格发挥到极致的画家细致入微地刻画了人物的服饰面貌，令我们仿佛都能够听到蕾丝花边与塔夫绸相互摩擦所发出的“沙沙”声。然而，尽管这些精美绝妙，甚至是造型奇特的服饰代表了当时最为先进的潮流，我们仍不能称之为“时装画”，因为它们只是画家用来记录不同历史时期的社会生活和风土人情的图示而已。

与历史悠久的传统绘画相比，“时装画”显然是一个新生事物。它的出现和服装设计师的职业化进程密切相关，它表明设计师进行绘画不再是建立在以往“个人的现实感”与“实践经验”为基础的认识论上面，而是成为一种崭新的与工业化生产方式相适应的创作行为。因此，尽管传统绘画中那些精美绝妙、造型奇特的人物和服装在当时代表了最为先进的潮流，我们也不能把它们称为“时装画”——因为那些绘画者的主观意图并非是将服装的结构、色彩、质地和所代表的人文内涵作为诉求的主体，反映的也不是其背后支撑的生产经营模式，而只是画家用来记录不同历史时期的社会生活和风土人情的图示。

也正是基于此，时装画与如今人们所常见的杂志插图、连环画、装饰画等应用类绘画也存在着一定的区别，不可笼统地混为一谈。

作为一种探讨“服装造型和功能之间关系”以及“服装与其穿着者之间关系”的绘画，无论时装画的具体表现形式如何多样化，其间始终贯穿着绘画者对于时代人文、科技的理性思考。它不仅要求绘画者对服装产品的造型进行审美层次上的推敲，而且还要从其功能、构造、材料、工艺、市场定位、所面向的社会环境等诸多方面进行全方位的考察和权衡……也正是因为这些现代设计步骤的引入，使时装画能够从以实践个人精神活动为目的的传统绘画当中剥离出来，并作为一门具有独立精神的艺术形式，在实现自身价值的道路上不停地向前探索。

2. 时装画的分类

在一个画面里，模特应该以怎样的姿态出现？服装的哪些特征需要强调？面料如何在人体上达到悬垂和伸展的效果？选用哪几组色彩搭配？以何种技巧来营造和渲染画面气氛……设计师如果对这些问题的逐一地进行思考与解决，那么他（她）绘制时装画的过程也就是一个设计的过程，因为这时候的时装画已经有效地向外界传递了关于服装的技术和审美方面的信息。

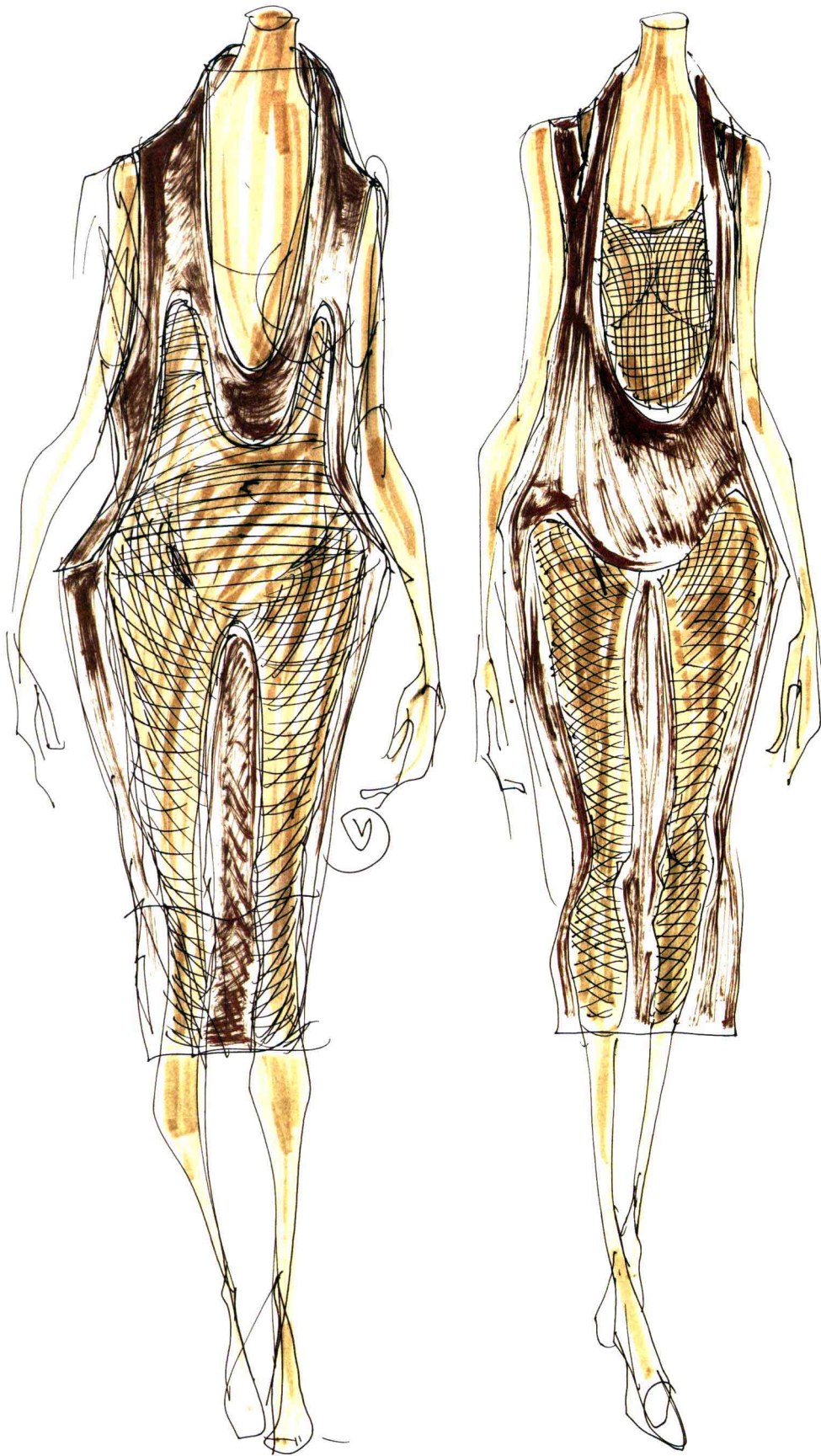
实践证明，在不同的设计任务里以及在一个设计任务的不同阶段，时装画的表现形式可以是多样的——有些偏向于传达艺术感觉，而有些则偏向于满足实际生产操作的需要。无论绘画的风格和完成程度如何，根据不同的用途和形式特征，时装画在总体上可以划分为两个大类，即服装效果图和时装插画。

2.1 服装效果图

服装效果图（Fashion Sketch）的创作，是指服装设计师通过概略性的线条和色彩将服装设计的构思落实到纸上，从而形成服装最初的可视形象的过程。作为一种对设计师创作思路的图解说明，“简洁化”是服装效果图的绘制关键。若非为了表现织物的厚度、重量或是强调轮廓造型，面料的肌理、体面之间的明暗关系都是可以被省略的，即使不被省略的话，设计师一般也只需进行局部的表现而大可不必将整个画面填满。

在不同的设计阶段里，服装效果图又可以分为草图和结构说明图。

从画面的直观感受来看，草图的笔触带有很强的动势和节奏，线条的粗细变化灵活，并时常伴随着一些“韵律”线条——尽管也许是一些没有实质意义的笔触，但却能够真实地反映出设计者当时的创作激情与意图，这种忽略细节而只集中体现服装比例、轮廓及风格的草图甚至有一个专门的法语称谓“Croquis”。速写簿、碎纸片、书报的一隅和餐巾纸都可以用来记录转瞬即逝的灵感——哪怕有时候它们只是一个形状不明的轮廓或只是一个看似突兀的图案。在设计构思得到确认之后，草图中的那些抽象图形将要被转化为易于他人理解的服装结构说明图（比例准确的服装前视、后视和侧视图），而纽扣、拉链等一些细部结构的表现也必不可少。

与草图相比，结构说明图的绘画方式趋于规范与严谨。首先，结构说明图的人体一般采用比较写实的8~8.5个头高比例，而不是时装插画通常所采用的9~10个头高，并且所有的领、袖、口袋等零部件尺寸要按照准确的比例绘制，必要时，有的结构说明图还会标注尺寸或是附带工艺技术的详细说明。其次，绘制结构说明图时要尽量避免太过艺术化的笔触（例如“飞白”的技法或是断断续续的线条），而是用连续的均匀线条来明示出服装的外形轮廓线（粗）、款式分割线（中等粗细）和缝迹线（细）之间的关系。最后，线条的穿插关系讲求结构合理、表达清晰，某些弯曲部位的弧线甚至要借助于曲线板来加以规范，而一些繁复的细节还需要用放大的图解展示在主图的旁边。这时的服装效果图已经成为在服装生产流程中开展下一步工作的重要依据，承担着与他人（设计助理、制板师、样衣师、销售人员等）沟通的重要角色。在一些设计工作室里，甚至专门设有“画图员”的岗位来完成这一环节的工作。

另一方面，对于那些与设计师配合默契的制板师和样衣师而言，有时设计师的草图就足以指导他们的工作了，当然，设计师往往会在草图上贴有面料小样并配有文字说明。

