

PRESENTATION
TECHNIQUES

OF
CLOTHING
DESIGN

技法 設計表現圖 現代服裝

湖南美術出版社

現代服裝設計表現圖技法

現代服裝設計表現圖技法

《 設 計 表 現 技 法 》
《 設 計 表 現 技 法 》
《 設 計 表 現 技 法 》
《 設 計 表 現 技 法 》
《 設 計 表 現 技 法 》
《 設 計 表 現 技 法 》
《 設 計 表 現 技 法 》
《 設 計 表 現 技 法 》
《 設 計 表 現 技 法 》
《 設 計 表 現 技 法 》

李明
胡迅
編著

湖南美術出版社

现代服装设计表现图技法

李明 胡迅 编著

湖南美术出版社出版·发行（长沙市人民路 61 号）

责任编辑：李晓山 责任校对：李奇志

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷

开本：787×1092 毫米 1/16 印张 9 字数：2 万 插页：18 页

1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月第 1 次印刷

印数：1—5000 册

ISBN7—5356—0800—0/J. 730 定价：32.50 元

序

作为一个优秀的服装设计师,时装绘画是必须掌握的基本功。随着服装事业的不断发展和设计工作者的不断实践,时装画呈现出多姿多彩的面貌,已经成为兼具实用性、欣赏性的崭新绘画形式。诚然,时装画不同于纯艺术的绘画,它是一种商业性、实用性很强的绘画形式,有其自身的艺术规律和特色。正因为如此,在这个艺术领域也吸引了一些专业美术工作者的关注和研究,逐步总结出一套行之有效的教学方法。浙江丝绸工学院服装分院讲师李明、胡迅先生就是探索者之一。《现代服装设计表现图技法》一书是他们时装绘画教学的成功总结。

李明毕业于广州美术学院中国画系，具有深厚扎实的传统线描功底和造型能力。胡迅毕业于浙江丝绸工学院服装分院服装设计专业，有着对时装设计、时装造型、裁剪工艺的深刻理解。书中的图例，显示出两位作者对人体的理解和对线的表现力的熟练掌握，由于多年的时装画教学和时装画实践，他们的绘画与服装着装的表现是紧密结合的。对于缺乏绘画经验的服装设计初学者，要掌握人体造型和各类服装的描绘技巧是有一定困难的，该书则以图文并茂的形式，从人体研究入手，由浅入深、循序渐进地对时装画的表现技巧作了概括介绍，便于初学者掌握。我想《现代服装设计表现图技法》的出版无论对于初学者还是有一定经验的设计工作者、服装院校师生，都会有很大的裨益。

来汶阳教授

1995年11日

目 录

一部分 人体绘画

服装画的构图	(2)
服装人体比例	(3)
人体的基本形	(5)
骨架与人体	(6)
女人体的安排	(7)
人体正面体	(9)
人体侧面体	(10)
人体背面体	(11)
人体剖面轮廓线	(12)
人体与重心	(14)
男性、女性人体的比较	(16)
男性 3/4 侧面体	(18)
男性侧面体	(19)
男性背面体	(20)
儿童、青少年人体比例	(21)
儿童时装画实例	(23)
头部的表现	(25)
脸部五官的比例与画法	(26)
眼的画法	(28)
嘴的画法	(29)
耳、鼻的画法	(30)
头发的画法	(31)
手的画法	(33)
脚与鞋的画法	(35)
腿的画法	(37)
服装画常用的人体动态	(38)
人物写生	(40)

第二部分 服装的表现

外形的意义	(42)
紧身服饰系列	(44)
紧身和波浪状服饰系列	(47)

鼓形服饰系列	(50)
A 字形服饰系列	(53)
宽松形服饰系列	(56)
长方形服饰系列	(59)
V 字形服饰系列	(62)
光源与明暗	(65)
明暗与重点	(66)
服装画局部的画法	(67)
领口的造型	(69)
领子与袖子的造型	(70)
平面图	(71)
裙装的画法	(73)
多层裙的画法	(75)
男装的画法	(77)
男装的着重点	(79)
男装系列	(80)
服装的省略画法	(83)
服装型的分析	(85)
线条的特性	(87)
休闲装系列	(88)
游玩装系列	(89)
商用装系列	(90)
帽子的画法	(91)
以服装款式定动态	(92)

第三部分 面料的质地和图案的表现

单色画法	(95)
格子呢料的画法	(97)
缎子的画法	(99)
呢子面料的画法	(101)
裘皮的画法	(103)
红色晚礼服的画法	(105)

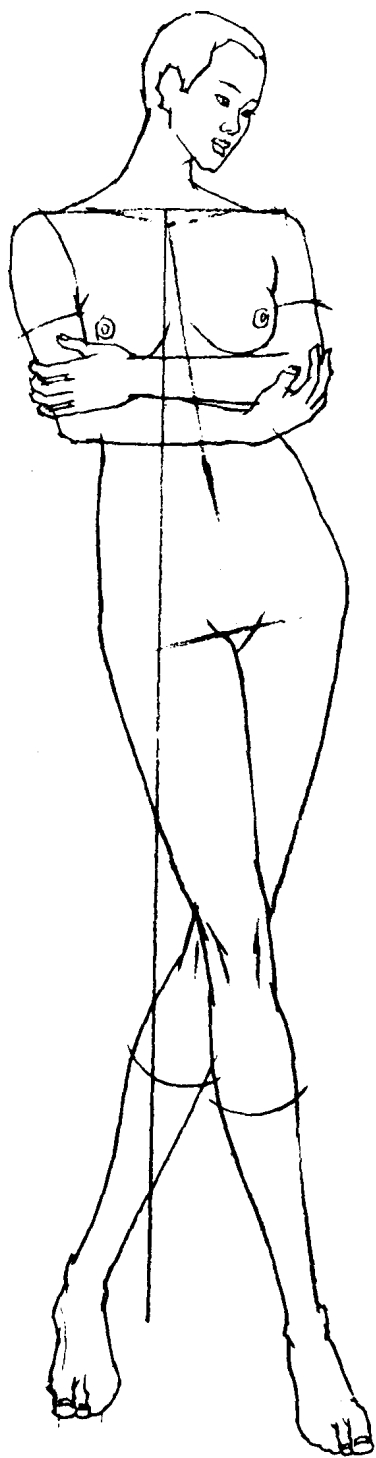
塔夫绸的画法·····	(107)
服装图案的描绘·····	(109)
圆点纹·····	(110)
窗格纹、几何纹·····	(111)
犬齿纹·····	(112)
花卉纹、三角形纹·····	(113)
表现面料的质地·····	(114)
人字格纹·····	(114)
对角凹缝·····	(115)
管状凹缝·····	(116)
斜纹织物·····	(117)
编织服饰·····	(118)
透花织物·····	(119)
多层收褶·····	(120)

第四部分 服装画的各种表现技法

写意性勾线法·····	(121)
(1) 长泽节·····	(122)
(2) 钢笔画·····	(123)
(3) 模板·····	(125)
(4) 芬妮·丹娜特·····	(127)
(5) 炭笔·····	(129)
(6) 针笔·····	(131)
装饰性线描法·····	(132)
写实性表现法·····	(134)
电脑服装画·····	(138)

第五部分 范画精选

第一部分 人体绘画

服装设计,实际上是“人体包装设计”,只有对人体的结构、骨骼、肌肉的组织、比例有了充分的认识,才能更好地设计人体的外包装。为了更好地表现服装效果和人们理想的美感要求,在服装画中,人体的比例画成8头身、9头身,甚至10头身,具体以服装的款式来定。

美的服装款式是通过人体的动态来实现的。千形万款的服装造型和服装结构特征,需用不同的动态来表现,通过各种优美的人体动态来烘托自己的服装设计。具体来讲,如果服装设计重点部位在前面,则选择一个正面或3/4侧面的姿态,如果你的设计重点在后面,则选择一个背面的姿态。选择各种突出重点设计部位的姿势,目的在于表现服装的款式。

服装人体的组成是:上半部分有头、颈、躯干,下半部分为腿、脚。为了便于理解,我们把头、胸、骨盆简化为3个几何的体积,把肩膀与骨盆的关系简化为2根横线,活动量最大的脊柱简化为1竖线。简称“一竖、二横、三体积”,这对研究和掌握人体的动态有一定的帮助。

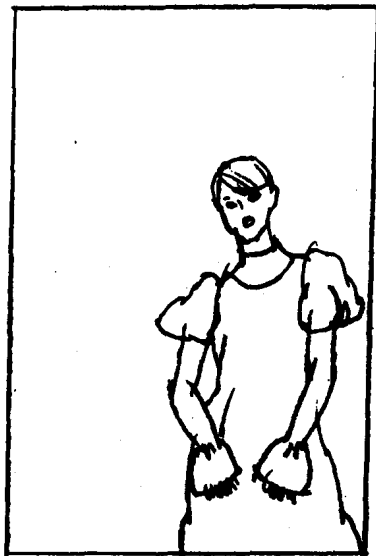
研究服装人体结构,画好服装人体动态是服装画的基础。服装人体是以简洁、概括为其准则的。脸部、发型、手以及脚的刻画也必须与服装画画法相仿,起到应有的陪衬作用,同时必须是符合服装画艺术风格的整体要求。

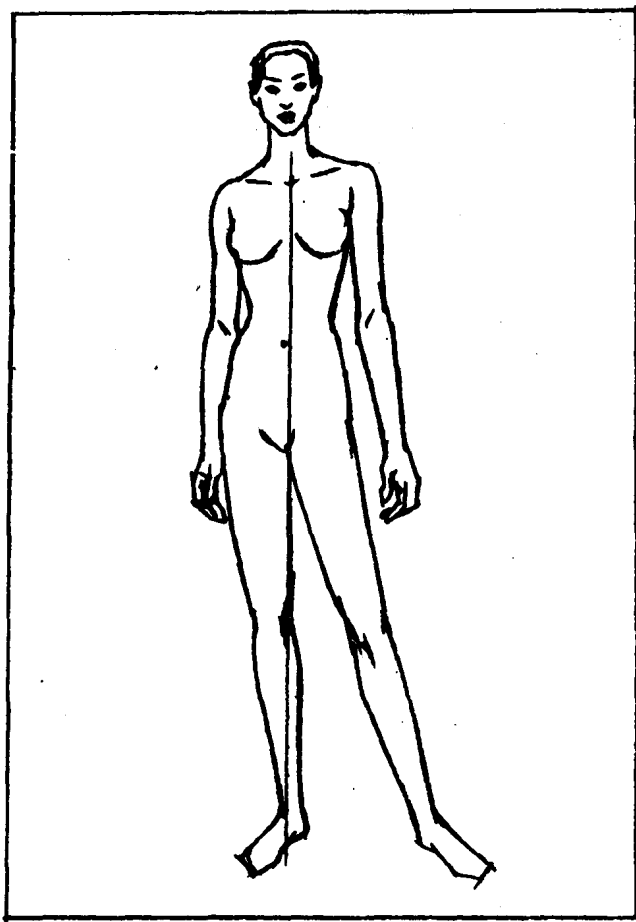
(一)

(二)

(三)

(四)

服装画的构图

就像量体裁衣一样，服装画须把握好“经营位置”。下笔之前，首先要注意头、胸、臀3个部位的形体朝向和运动的关系，同时人体的位置在画面位置上必须适当。无论纸张的大小，人体在画面上的位置都是上边的空白小于下边的空白。

①人体画得太大，画面显得拥塞而不完整。

②人体画得太小、太偏，画面空白太多，构图不美。

③人体偏离，人物有下沉的感觉。

④完整的构图，应是人物在画面上的比例适当。

服装人体比例

人体的比例,一般是以头部的长度(简称“头高”)为单位的。何谓服装人体的比例呢?服装人体比例以 8 个头比例为标准,它比正常人体比例来得更完美。

服装人体比例根据所表现的服装款式分为 8:1、9:1 或 10:1 的比例,甚至更高,不同的比例需按服装款式的要求来定:

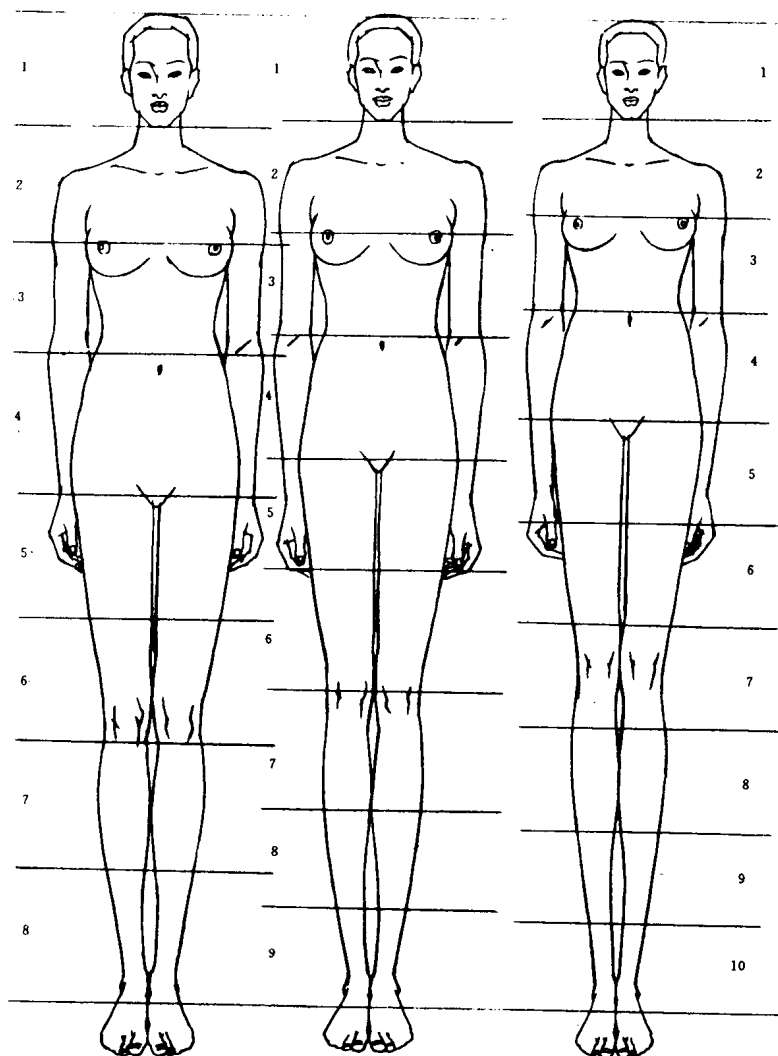
1. 8:1 的比例属于比较标准、平易和温柔型,适合表现职业女装、休闲装、军服等。

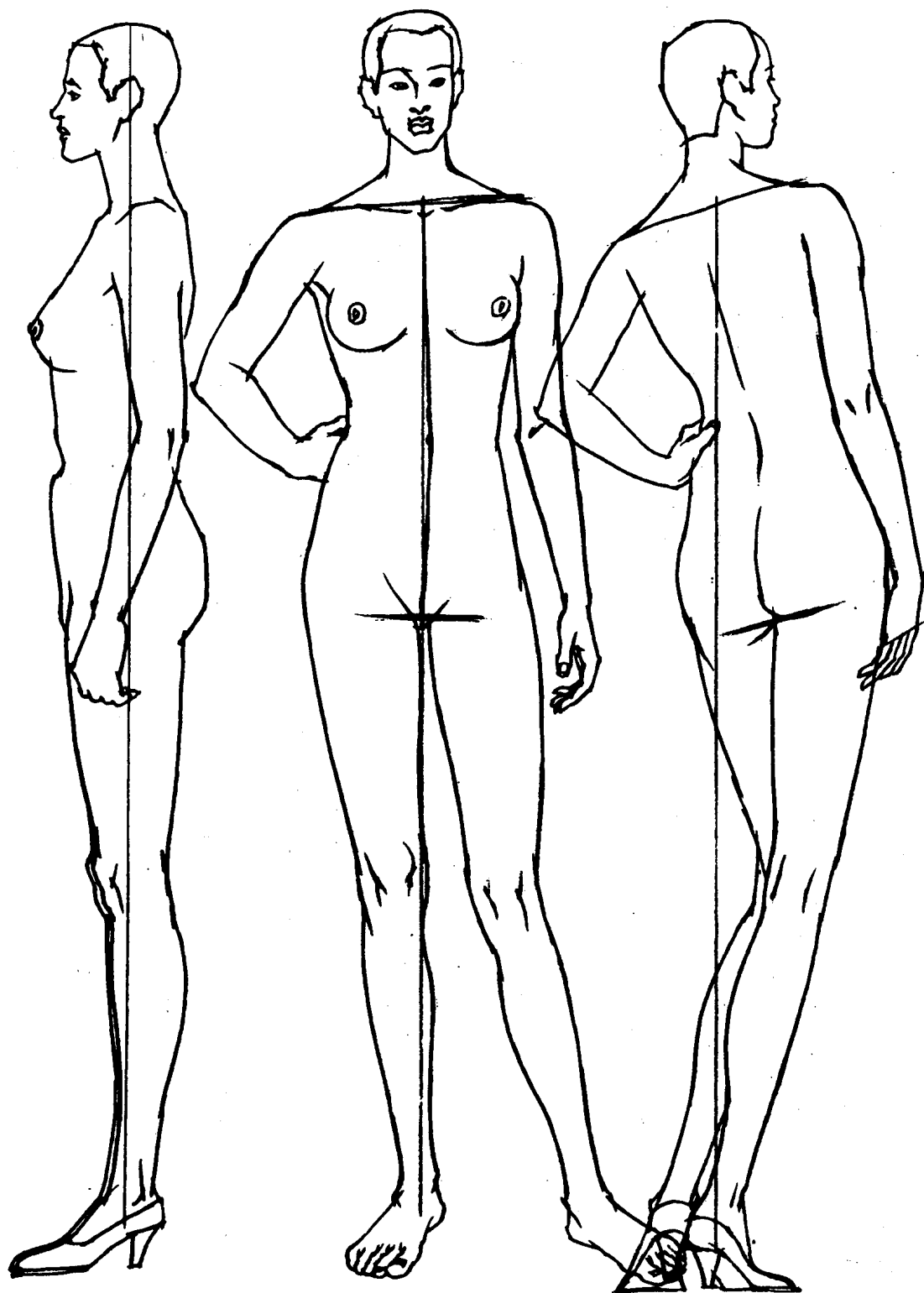
2. 9:1 的比例是将视平线放在腰线,从腰线往上看,头部就会因透视的变化而变小。主要适合画裙装、礼服等。

3. 10:1 的比例是将视平线放在膝盖的水平位置。这样头部就显得更小,而脚的部分可以画得稍大点,适合于画晚礼服、婚纱等。

无论是 8:1、9:1 或 10:1 的比例,关键之处是夸张的部位均在腿部。手臂、颈部须适当拉长。

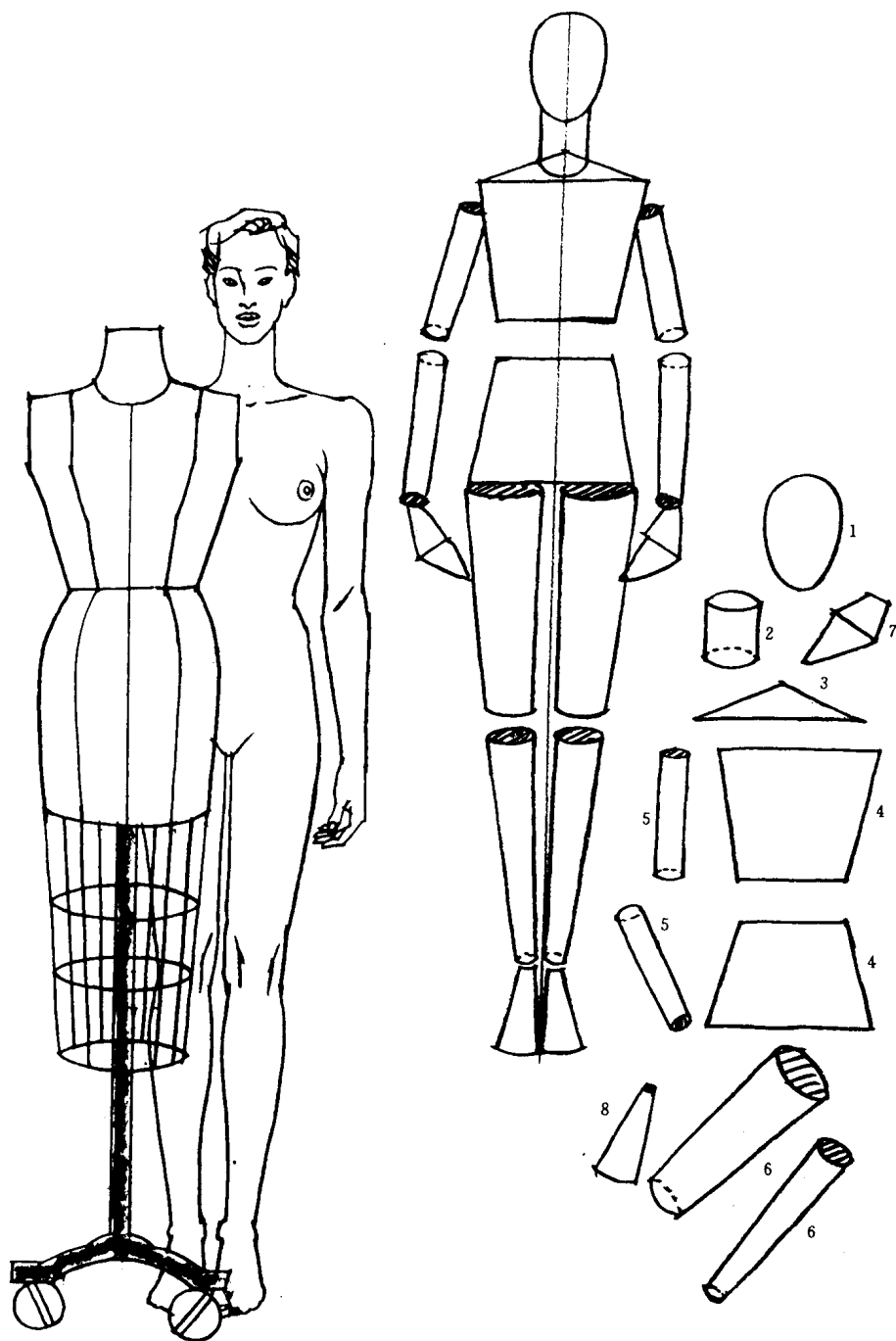
以上 3 种比例分配法,主要看设计师的想法和喜爱而定。

人体的基本形

1. 头—蛋形 2. 颈—圆柱形 3. 肩部—等腰三角形 4. 躯干—两个梯形 5. 前臂、上臂—圆柱形 6. 大腿、小腿—圆柱形 7. 手—菱形 8. 脚—锥形

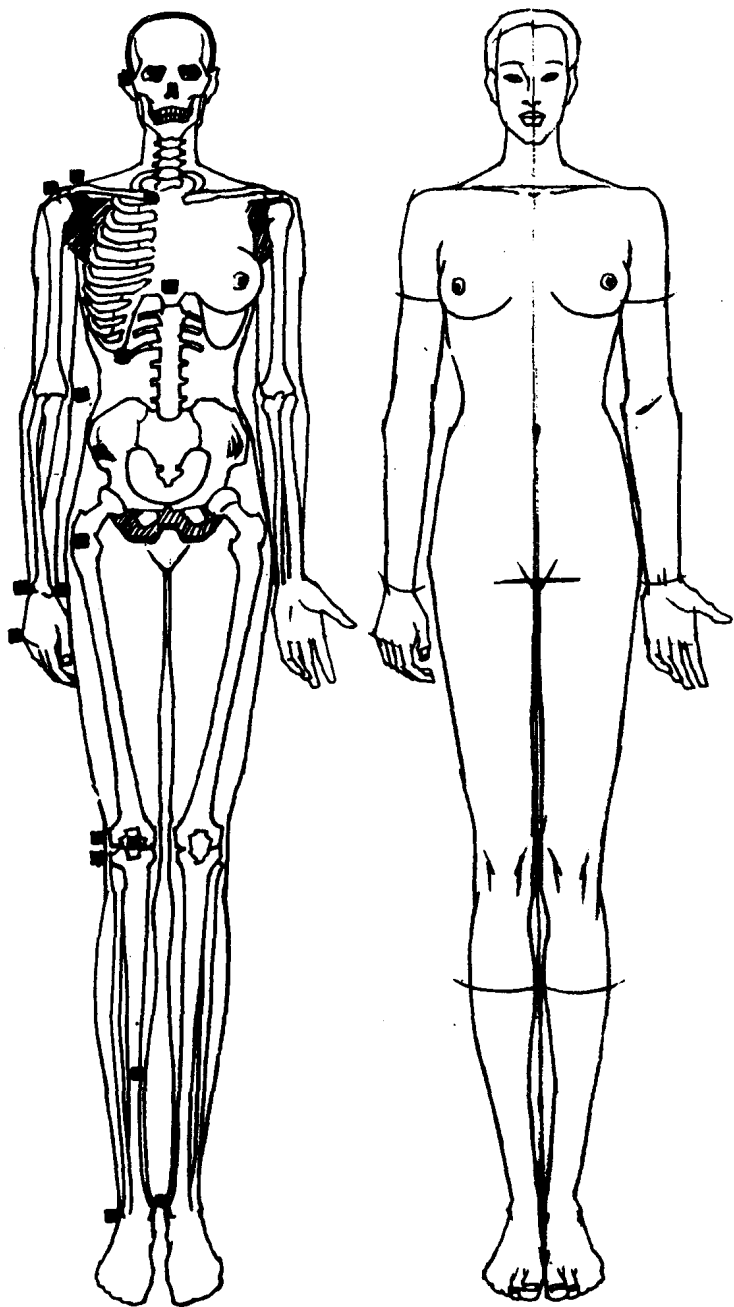

骨架与人体

艺术家应该认识到人体骨骼没有一块是笔直的。弯曲的骨骼便于人体的活动和节奏感，更富有生气。如果一只臂或一条腿的骨骼画得完全笔直，就会显得僵硬而呆板。

优美的人体外表，应是骨骼和肌肉的综合体。服装是人的外包装，只有熟悉了人体的结构和优美的外形，才能更好地为其设计。

在画人体时要记住的是：关节点（也可称转折点）是刻画、丰富画面的关键，只有在关节点上认真做文章，画面才会丰满生动起来。

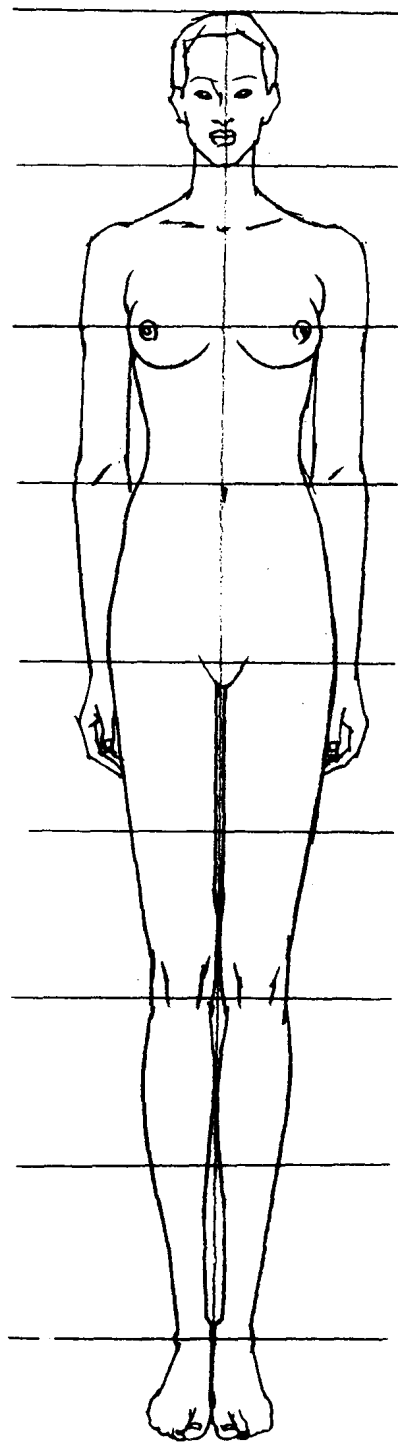
女人体的安排

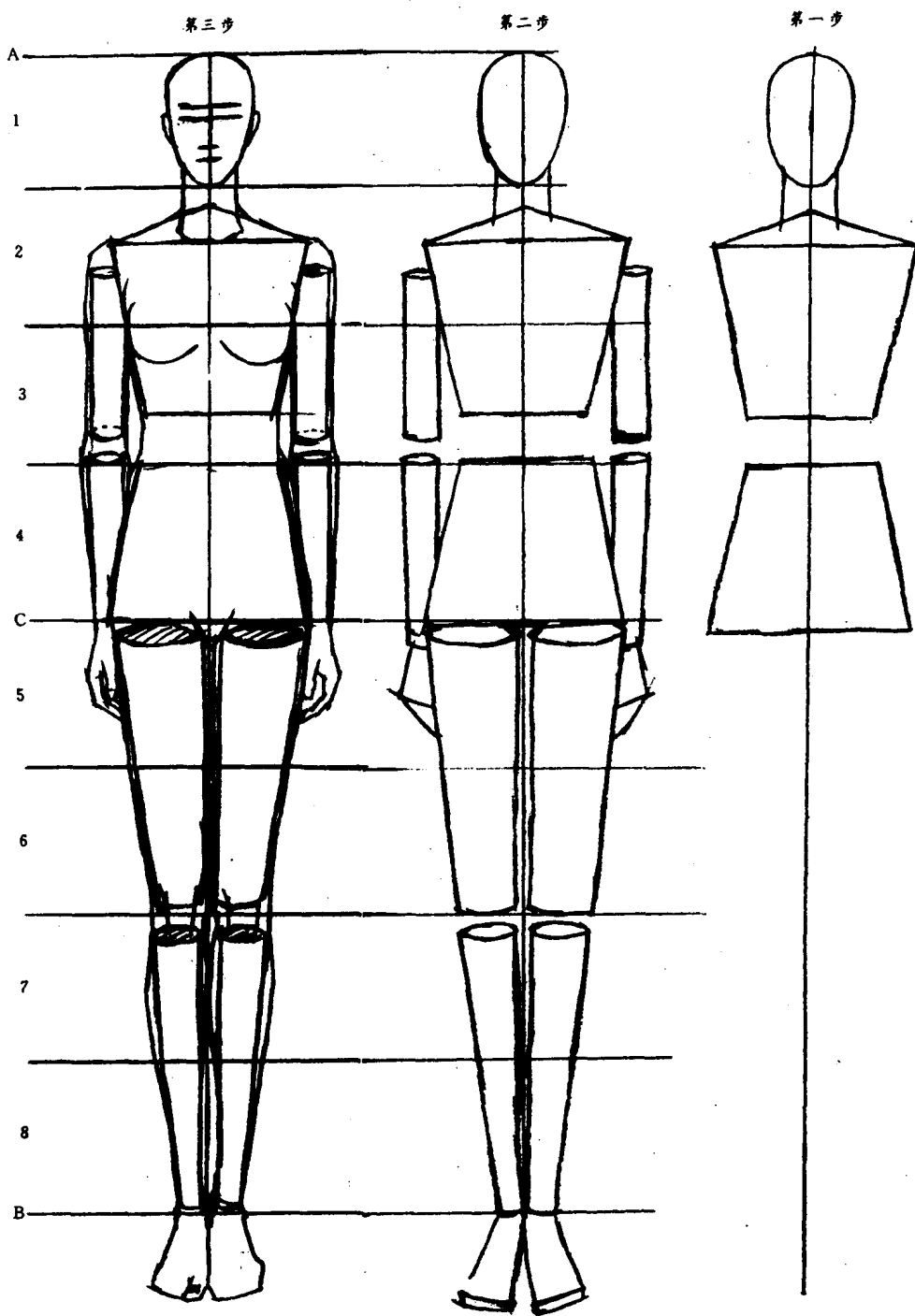
1. 在画面的上端定一标记 A, 下端脚的位置做一标记 B, 然后由 A 至 B 画一条中心垂直线, 从中间等分这条垂直线 C。上半身为 4 个头长, 下半身为 4 个头长, 画出头部、颈部的圆柱体、肩部的等腰三角形, 然后画出两个梯形。注意垂直线两侧的 shape 一定要对称。

2. 画出上臂、前臂的圆柱体, 画出手的菱形, 然后再画出腿的圆柱体, 脚的砖头立方体, 标出关节的转折点。

3. 把关节处的点用线连接起来, 注意手腕、踝关节, 调整整体关系。

第四步

人体正面体

