

孙奕 编 著

时装绘画表现技法

山东科学技术出版社

时装绘画表现技法

孙 奕 编著

山东科学技术出版社

时装绘画表现技法

孙 奕 编著

•
山东科学技术出版社出版
(济南市玉函路 邮政编码 250002)
山东省新华书店发行
山东莒县印刷厂印刷
•

787×1092毫米16开本6印张4插页124千字
1996年7月第1版 1996年7月第1次印刷
印数: 1—5000

ISBN7—5331—1820—0

TS·134 定价19.80元

序

时装绘画是伴随服装设计艺术的发展而兴起的一种新的绘画艺术形式，虽然目前它还不象其他的绘画艺术那样被人们所普遍接受，但它在服装界的地位却日益提高。这是因为时装绘画的作者首先必须是一名合格的服装设计者。而一名合格的服装设计者又同时应具备娴熟的时装绘画表现技巧，两者的关系是相辅相成、密不可分。这是服装设计艺术发展的时代要求，也是服装设计艺术发展的标志之一。

在我国，由于时装绘画兴起的时间尚短，所以，目前有关这方面的专门著述还不多。作者在从事服装教学工作过程中，积极探索与总结时装绘画的表现技法与特点，取得了创造性的成果，现在呈现给广大读者的丰富多彩的画面，便是作者辛勤劳动的结晶，表现了作者对这种艺术形式的深刻理解与把握。本书的出版，丰富了时装绘画这一崭新的艺术领域，相信对服装设计及时装绘画的发展会起到一定的推动作用。

在此，谨向作者表示衷心的祝贺，并期望作者继续努力，再创佳作。是为序。

山东工艺美术学院院长、教授 **张一民**

1996年4月

前言

时装绘画的兴起在国外已有相当长的历史。在我国，作为一门独立的艺术形式而受到重视还是近些年的事。但它的发展是飞速的，尤其在服装教学中，已成为重点课程之一。

时装绘画是服装设计的第一步，是表达服装设计者艺术构思的重要手段。这是因为，通过时装绘画，可以将设计的艺术构想呈现到纸面上，从而变抽象构想为具象画面，读者能更好地领略和理解设计者的意图；设计者也可以通过时装绘画，进一步审视其整体艺术效果，必要时还可再作进一步调整和修正。所以，作为服装设计师，画好时装画是至关重要的。

时装绘画既然以表现服装设计艺术效果为其主要功能。因此，它必然受到服装造型诸多因素的制约，从而形成了它独有的艺术表现方式和特点，这便是实用性和艺术性。时装绘画的实用性旨在体现服装的整体造型和款式结构等工艺特点，突出的是其实用价值；艺术性则主要突出艺术特点，其艺术风格及表现方法等都更近于纯绘画艺术，可以不必顾及其实用价值，但画面所表现的仍是服装设计效果而不能是其他，这便应了那句老话“万变不离其宗”。

本书作者是近几年活跃在服装教学和设计实践第一线的年轻讲师。对时装绘画的实用性与艺术性表现规律进行了大量有益的探索与尝试，本书便是作者这种努力的结果。书中以文字形式较详尽地阐述了时装绘画的表现技法及艺术规律。同时，配以上百幅图稿，又从不同美学特征及艺术风格等方面提供了充分的示范资料，可满足服装教学及广大服装设计爱好者的学习需要。

山东工艺美术学院副院长、教授

朱 铭

1996年5月

彩图1
在已勾好线
的设计效果
图上，用海
绵蘸水粉
色，点画在
轮廓线内。
常用来表现
一些毛呢面
料的时装设
计，质地效
果更接近于
实际面料。

彩图 1 水粉点画法着色

彩图 3 互补色着色方法

彩图 2 同系色着色方法

彩图3 这是一种互补色的搭配方法。在色环上红与青绿是补色关系，这种搭配的双方色彩面积要有所侧重，使色彩关系趋向一致，否则效果不佳。

彩图 5 同系色着色方法

彩图 4 套色着色方法

彩图4 在设计配色中，经常采用套色搭配的方法，以求得色彩整体关系的协调统一。一般取上装（或下装）中的某一色，作为下装（或上装）的颜色，这种色彩搭配方法称之为套色搭配。

彩图 6 套色着色方法

彩图 7 套色着色方法

彩图8 这是一种套色的搭配方法。色彩在同一基调上产生深浅变化，易求得统一和调和，但缺乏色彩上的对比关系。这是一种较易掌握的配色方法。

彩图 8 套色着色方法

彩图 9 同系色着色方法

目 录

一、概述	1	4. 腿的表现	10
二、时装画的分类	1	六、时装画的着装方法	10
1. 按内容分类	1	1. 动态选择	10
2. 按形式分类	2	2. 着装方法	10
三、人体的结构比例	2	3. 衣着的空间	10
1. 人体的基本结构比例	2	4. 定稿	10
2. 不同性别的结构比例	3	七、时装画的着色方法	11
3. 不同年龄的结构比例	3	1. 色彩知识	11
4. 不同种族的结构比例	3	2. 着色方法	11
四、时装画的整体表现手法	4	八、时装画的表现方法	12
1. 基本要求	4	1. 线的表现法	12
2. 女性时装画的动态姿势	4	2. 艺术处理手法	12
3. 男性时装画的动态姿势	5	九、时装画的构图处理	13
4. 儿童时装画的动态姿势	5	1. 画面的空间关系	13
5. 中老年人时装画的动态姿势	5	2. 动态的组合关系	13
五、人体的局部表现	6	3. 边框及文字的处理	14
1. 头部的表现	6	4. 实用时装画的处理	14
2. 手的表现	6	5. 背景的处理	14
3. 脚与鞋的表现	6		

一、概述

时装画通常称为“时装设计效果图”，它是表达设计师构思时装设计艺术效果和穿着效果的绘画。它的表现内容大体上包括：人体穿着姿势动态、时装的款式造型、质地色彩、面料搭配、服饰配套、裁剪结构及背景之间的组合关系等，是一种从设计到成衣整体设想的完整表现。

时装画通常被视为衡量一位时装设计师创造能力、设计水平和艺术修养的重要标志之一。如果时装设计师不会画效果图，则无论他的构思如何新颖、裁剪制作水平如何高超，也只会被看成是一位工艺师，而不是设计师，这也就是时装设计师与工艺师在行业中的最大区别。因为在设计一个款式时，往往需要更多的款式构思，有时甚至需十几种或几十种构思绘画，然后从中选出最合理或最满意的构思作品作为最佳设计。如果没有画时装画，则无法进行这一构思选择的过程。时装画是设计师设计时装时的构思“符号”。如果不会画时装画，只靠大脑想象出一二种款式，而无法在纸面上来表现、挑选，可想而知，是不可能十分完美理想的。如果客户要看样定货，可以先看设计效果图（这如同建筑设计先看图纸一样），是否达到了设计、工艺要求。不会画时装画，则无法看样定货。因此必须尽一切努力充分表现出时装的内在美。同样内容的作品，表现的方式不同，给人的美感效果就不同。犹如一件流行时装，不同的人物形象穿着的效果是不同的。时装画是一种特殊的艺术语言形式，它本身即可以给人一种美的享受。

时装设计师除画好时装画外，还要掌握一些时装设计理论知识和时装的裁剪制图、工艺制作等方面的知识，了解市场消费心理、穿着心理及多种与此有关的知识。只有这样才能成为一名名副其实的时装设计师。否则，只会画几笔时装画，是远远不够的。

当今世界著名的时装设计大师，他们不但有出色的设计构思，而且是出色的时装画家。他们的时装画有的寥寥几笔，表现的内在东西却耐人寻味，正如绘画中的意在“似与不似之间”，那是高度艺术概括与抽象的结果，初学者不下一番大工夫是难入此佳境的。

二、时装画的分类

时装画的内容与形式是多种多样的，根据内容和形式的不同，可作如下分类。

1. 按内容分类

(1)读物插图时装画：亦称时装插图，是为服装报刊读物配置的插图，其服装款式往往随文字内容而设置；但有时也与文字联系不密切，只在读物中起装饰作用，其表现形式不限。

(2)裁剪款式配图时装画：是为裁剪制图而配置的插图可起到服装款式说明的作用。要求时装款式的结构线清晰，以与裁剪制图的式样相适合为目的，无需特殊表现形式，这类配图在裁剪方面的书中常见，大多为黑白时装画。

(3)广告时装画：是为广告宣传而作的时装画，起广告宣传的作用。其广告性、宣传性、装饰性、艺术性很强。表现形式多种多样，可以是全身构图，也可分为半身构图或头像加配件式构图等。表现手法可以手绘，也可以喷绘、剪贴、剪影等。由于主要目的是进行广告宣传而非时装设计，所以既可用创作作品，也可以临摹大师们的作品。

(4)时装设计时装画：其目的十分明确，就是为时装设计所作的时装画，其实用性较强，所以必须是出自设计师手下的创作作品，并具有新颖的构思。要求设计师不仅要有一定的时装绘画能力，而且必须有市场预见性和独立的创造性，要有新潮的审美意识。观念陈旧就谈不上设计新颖，更谈不上创造性。在表现形式上可以根据设计需要而多种多样，既可以是稚拙古朴的表现又可以是潇洒伶俐的表现，也可以是装饰效果的表现等。但由于其目的明确，所以无论在造型、结构、色彩及服饰配套等方面的处理上，都必须抓住产生形态的中心——流行趋势及所涉及到的材料、加工工艺的处理等综合构思。构图也比较完整，画面往往需要配上时装的背面图（相对画面的背面）、文字说明等内容，从而能更充分地说明设计意图和工艺构思。

(5)装饰性时装画：装饰性时装画，就是要起到一种装饰美化作用，无明显实用性，是尚未广泛兴起的一种时装画。这类时装画具有时代感，它可以装饰在起居室、宾馆等多种场合，作品以格调清新高雅为主。由于这种时装画的装饰性强，表现形式

以能起到装饰作用为目的。所以它着重强调装饰性、艺术性,不太强调创造性,因此,它有时可以是临摹作品。这一点与广告时装画是相同的。

(6)漫画时装画:这类时装画被称之为漫画中的少量“真正漫画”。常用来推销妇女新款式时装,对引导时装销售,起到宣传推动作用。漫画时装画的常用形式,有时髦优美型、聪明漂亮型、滑稽可笑型等。作画的目的决定了作画的形式。也有人喜欢画成时装广告画与漫画之间的形式,将漫画中的手法与时装服饰手法结合起来,要么表现庄重,要么表现华丽,要么表现滑稽。时装漫画的创作原则,应介于人体形象与漫画形象之间而更接近漫画的形象。创作时应尽量保留那些公认的优点。要求做到的是保留人体的美!

(7)电脑设计时装画:随着电脑科技的迅猛发展,电脑已进入服装设计领域,出现了电脑服装设计和服装制图。这种电脑时装画的特点是规范整齐,数据准确,绘制速度快,可以短时间内变出多种式样。但有些特殊要求的设计则不能尽如人意。因此,它完全代替手绘是不可能的。

无论内容与形式有何不同,在用线手法上,均常勾出一些流畅的线条,有时用粗线条画,有时用细黑线与细线结合画,有时像“着色”却未着色。时装画的目的是给人们一种视觉感官上的享受,能动地上升为一种美的思维,从而提高人们追求美和得到美的欲望。这就要求绘画者必须用具有较强感染力的表现手法来描绘模特儿瞬间的动态美感,恰到好处地大胆夸张,并要注入时代精神和情感,做多方面的尝试,使画面产生一种独特的、强烈的感染力,以充分展示时装设计的艺术效果。

时装画,尽管细分种类很多,但有时又无明显的划分界限。一幅表现出色的时装画,既可以悬挂在室内作装饰画来欣赏,又可以用作读物配图之中,还可以用作一幅广告时装画。因此,真正美的时装画往往是多用途的。

2. 按形式分类

(1)单线时装画:亦称线描时装画,以单线来表现整体效果,无须加其他笔墨和颜色。常见的有读物插图时装画和裁剪配图时装图(图1)。

(2)黑白灰时装画:从明度上除以单线来表现外,又加上黑白灰的层次明暗关系,具有调子素描关系。

常见于时装设计黑白时装画和时装装饰画(图2)。

(3)彩色时装画:这是较普遍常见的一种时装画。大多用彩色效果来表现。如广告时装画、时装设计彩色效果图和装饰性时装画等(彩图)。

(4)剪影时装画:人类掌握绘画时,最早发现的是岩崖上的影绘。人类进入高度文明时代,并未忘记用影绘这一艺术表现形式。剪影艺术的特点在于提炼模拟。它所创造的人物形象皆有比较固定规范的造型——即所谓最佳角度及优美的动态,便产生了令人愉快的艺术趣味。

时装绘画中所借鉴的这种艺术形式,一是黑影与白地的高反差容易突出时装轮廓,它是平面表现的艺术,可以产生对外轮廓的视觉注意;二是黑影除了轮廓作了某些交代之外,当含有未被揭示的部分,它显露形象的轮廓同时,又遮掩细部于黑暗之中。因此,就有了其他艺术形式无法取代的魅力,这也是时装画借鉴这一艺术形式的原因(图3)。

三、人体的结构比例

世间万物中人体是美中之精华,因为它是一种自然美,具有最完美的形式、理想的比例和结构。学习时装设计、时装画,必须首先研究人体比例。因为时装是穿在人体上的,时装画是依据人体来表现设计的,离开了人体,时装画则无从谈起。

1. 人体的基本结构比例

人体的比例以头长为基本单位,通常我国人体为头长的7~7.5倍。古代画论中,就有“立七、坐五、盘三半”的说法。西方欧美国国家的人体为头长的7.5~8倍,比亚洲人体高5~6厘米。人体比例以7.5个头长为基础,男性身长比例大致如下:

头本身为一个单位=自下颌下缘至乳头连线=乳头连线至脐孔,自臂骨侧突点至膝关节=膝关节至脚跟底=2个头长;中间部位的脐孔至臂骨侧突点=半个头长。共为7.5个头长。

手臂=上臂 $1\frac{1}{3}$ 头长+前臂1个头长+手 $\frac{2}{3}$ 头长,共为3个头长。

女性身长比例与男性相比差异较小,男女身长标准比例相同,但躯干与下肢相比,女性躯干部分略长,腿部略短;女性的腰际线一般高于男性,总长为男高女低。

人体宽度比例大致如下：男性两肩之间宽=2个头长，腰际线宽=1.2个头长，臀宽=1.5个头长，女性两肩之间宽=1.5个头长，腰际线宽=0.8~1个头长，臀宽=1.5~1.7个头长(图4)。

2. 不同性别的结构比例

男女人体由于长宽比例上的差异，形成了各自的结构特点，其主要差别在于躯干部分，大致有如下差别。

(1)颈部：男性较粗壮，喉结隆起突出，主要因前方的胸锁乳突肌，后方的斜方肌较发达；女性颈部较男性细腻，看不到明显的喉结，前后方同名肌肉亦不如男性发达。

(2)肩部：男性较宽阔，主要因三角肌、胸大肌等较发达健壮；女性较窄小，主要因前后同名肌肉不够发达。

(3)胸部：男性胸部肌肉饱满挺阔；女性胸肌不够发达，但乳房突出，胸脯丰满，表现出明显的第二性征。

(4)腰部：男性较女性粗壮，仍是因为腰大肌、背阔肌、腹外斜肌、腹直肌等肌肉较发达。女性相对较纤细。但女性有的腰部较大，是为脂肪较厚的缘故。

(5)臀部：男女宽度基本相同，有时女性略宽于男性。男性骨盆较窄，而女性骨盆较宽阔。

从整体上看，男女身体结构上的差异也是明显的，首先男性骨骼粗大而宽长。女性比较细小，这从男女骨架上就能很明显地看到其不同；其次从肌肉上来看，男性的肌肉全身都较发达，女性则不够发达。男性肌肉约占全身体重的42%；女性只占30%，男性脂肪总量约占体重的16%，而女性约占28%。因此可以说，男性为肌肉型，而女性为脂肪型，表现在外部特征上，男性体型呈棱角、方直，有一种雄健威武之感；而女性体型多呈圆润、曲线，有一种柔软和纤细感。所以男性表现为健壮，女性表现为健美(图5)。

3. 不同年龄的结构比例

人体的结构比例随着年龄的不同而发生着变化。因为时装是为人体而设计，而且是为不同年龄的人体设计的，所以了解和掌握这种变化，对于搞好时装画与时装设计是很有必要的。

据测定，身长增加的速度以初生半年内为最快，

平均每月增长约2.5厘米，第二年全年约增长10厘米，以后每年增加4~7.5厘米，约略算起来，与出生时身长相比，1岁时约为1.5倍，4岁时约为2倍，13~14岁时约为3倍，1岁以后的平均身长可依公式“年龄×5+80(厘米)”推算出大概数字(青春期例外)。

上部量与下部量：以耻骨联合为分界线，人体可分为上、下两部分，上部(至头顶)为上部量，下部(至足底)为下部量。儿童下部量的增长一般较上部量为快，直至12~13岁起进入青春期，方见躯干部生长加快，青春期结束时(男20~24岁，女19~23岁)，身长的生长全部停止。

全身的中点：全身的中点随身长的增加而下移。出生时中点在脐上(上部量平均为30厘米，占3/5；下部量平均为19.5厘米，占2/5)；1岁在脐下；6岁时移在下腹，约在脐与耻骨联合之中点；12岁时在耻骨联合。

身长与指距：指距为平伸两臂时两中指指尖间距离。出生时身长较指距长，至12岁左右二者约相等。

身长与头长的比例：这个比例依年龄而不同，出生时身长约4倍于头长，2岁时为5倍，6岁时为6倍，成年为7.5~8倍，可见年龄越小，肢体比躯干越短，而头长相对较大。到了老年，由于椎体的弯曲，椎间盘老化、萎缩，人体也趋向萎缩，头与身长比例又复为1:7左右(图6)。

4. 不同种族的结构比例

不同的种族，因地域、民族的差异，在人类千百年的进化过程中，影响了各种族的人体比例，从而形成各自的特点。同时由于不同的民族文化和社会历史背景，形成了不同的审美标准。从各种族的体型特征看，以女性体型为例，大致上的差异如下：

(1)肩部：黑种人较宽平于白种人，而白种人又宽于黄种人，黄种人的肩部较窄而溜。

(2)胸部：白种人一般比较大，乳房高耸，呈半球体状，胸位较适中；黑种人胸部较小，但乳房高耸，呈纺锤形，胸位比较高；黄种人胸部亦较小，而且比较扁平，呈下垂状，所以胸位也略低。

(3)腰部：黑种人的腰节长于白种人，白种人又长于黄种人。

(4)臀部：黑种人臀围较小，臀部上翘，侧面看明显后凸；白种人臀围稍大，且较上翘，侧面看较