

服装画

陈建辉 著

技法

高等教育出版社

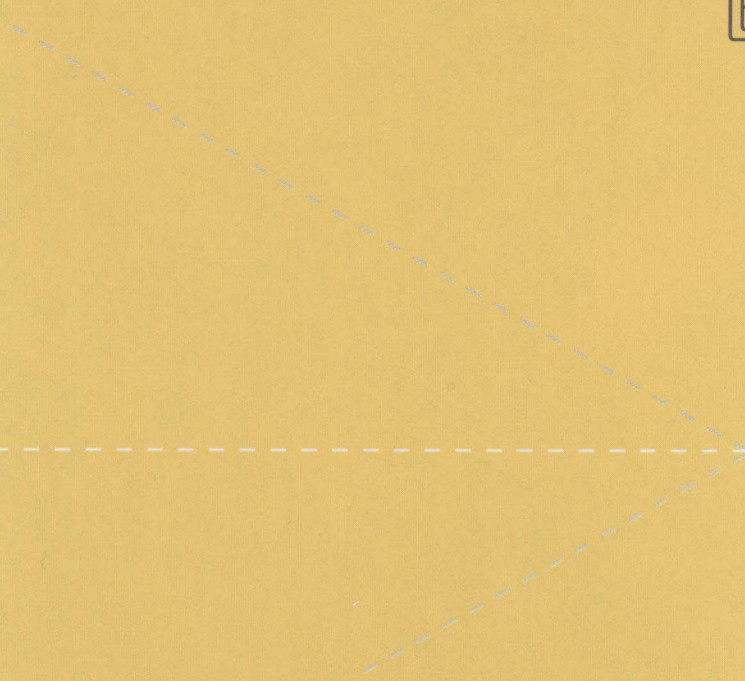
高等院校服装设计系列教材

陈建辉 著

 高等教育出版社

服装画

技法

图书在版编目 (CIP) 数据

服装画技法 / 陈建辉著. —北京: 高等教育出版社, 2009.9

ISBN 978-7-04-027446-2

I. 服… II. 陈… III. 服装—绘画—技法 (美术)
IV. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 113725 号

策划编辑 梁存收 责任编辑 周素静

书籍设计 刘晓翔 责任校对 杨凤玲

责任印制 朱学忠

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京佳信达欣艺术印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×1092 1/16	版 次	2009 年 9 月第 1 版
印 张	11.25	印 次	2009 年 9 月第 1 次印刷
字 数	180 000	定 价	34.00 元 (含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 27446-00

郑重声明 高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》, 其为人将承担相应的民事责任和行政责任, 构成犯罪的, 将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序, 保护读者的合法权益, 避免读者误用盗版书造成不良后果, 我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为, 希望及时举报, 本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话: (010) 58581897 / 58581896 / 58581879

传真: (010) 82086060

E-mail: dd@hep.com.cn

通信地址: 北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮编: 100120

购书请拨打电话: (010) 58581118

20 世纪 80 年代初，国内各大高校刚刚成立服装设计专业之时，本人有幸旁听当时时任天津市服装研究所所长闫裕荃讲授服装工艺课程，他在第一节课开始的时候，走进教室，脖子上挂着一条白色皮尺，微笑着对学员们讲到：“……其实，我们干服装这一行的，就是伺候人的。”边说边拎着皮尺，向大家示意……

如今，时光荏苒，转眼已过 20 余年，每每想起闫裕荃所长的这句话，仍是记忆犹新。因为，经过多年的服装设计课程教学后，我深深地感受到，所有从事服装行业，无论是从市场调研、设计构思到设计，包括组织生产、销售等环节，其实都是围绕着人的需求所进行的工作，换句话说讲，服装行业所从事的工作，就是以人为本，亦是“为人民服务”。并且，除了服装行业之外，我们今天所从事的任何工作，其本质都是以人为本。

为人服务，必须要学会其方法和途径，要理解怎么样去为人服务，做到实处，也就是要用理论去指导实践，这样，我们才能说是在真正地为人服务，而不是空洞的口号。因此，服装画作为绘画与服装设计这两个艺术领域的关键纽带，它发挥的作用是让设计师能更直观的传递服装设计中所要表达的设计理念，并最终可以服务于人。

在国内高校的学习教育与课程设置中，服装画技法被设置为基础必修课程之一，其教育方法和学习手段主要以画面的表现技巧为主。以前，国内的服装画技法课程的特点在于课时长，学习量大而广，并且十分强调逼真性摹写，光是这一点，要做到它，就需要大量的时间与

精力。如今，服装画技法这一课程的时间大大缩短，由之前的每学期116课时，连续两个学期，即232课时，缩短到只有短短三周，一周12课时，共36课时，这其中的改变使得学生在课堂上主要是学习技法的理论，学生如要进行绘画实践，主要是个人兴趣的推动，以自学为主，在课余之时自己多看多画，因此，多加练习，提高绘画技巧以及手的表达能力，都是现在服装设计专业学生需要做到的重中之重。

最后，希望本书可以给爱好服装设计或服装绘画的朋友们提供一些有价值的参考，并可以给广大服装画爱好者及专业人士一定的帮助，使得大家在今后关于服装画的探索、创新和研究上可以轻松、简单许多，并进一步提高服装画基础，这也是本书最终想达到的目的。

目 录

001 第一章 绪论

001 第一节 服装画的历史与发展

001 一、服装画的发展简史

007 二、服装画的未来发展

012 第二节 服装画的概念、种类与特点

012 一、服装画的概念

013 二、服装画的种类

031 三、服装画的特点

032 第三节 服装画与服装设计、服装设计师的关系

032 一、服装画与服装设计的关系

033 二、服装画与服装设计师的关系

035 第二章 服装画的常用工具、材料与常用技法

035 第一节 服装画的常用工具与材料

035 一、笔

041 二、纸

045 三、颜料

047 第二节 服装画的常用技法

047 一、手绘技法

051 二、电脑技法

061 第三章 服装画与人体

061 第一节 人体解剖学基础

062 第二节 人体局部要点

062 一、头部

065 二、五官

068 三、颈部

069 四、手臂

070 五、手部

073 六、腿部

076 七、脚

078 第三节 人体比例、重心及动态

078 一、人体比例

083 二、人体不同重心表现

085 三、人体不同动态表现

091 第四章 服装画中面料与整体氛围的表现

091 第一节 服装画中面料的表现

091 一、纱料

092 二、花纹面料

093 三、条格面料

094 四、针织面料

095 五、裘皮

096 六、皮革

097 七、缎面面料

098 第二节 服装画中整体氛围的表现

098 一、人物神韵的表现

100	二、人物配饰的表现
101	三、人物背景的表现

106 第五章 服装画的不同风格及特点

106	一、写实风格及特点
107	二、夸张风格及特点
108	三、简约风格及特点
108	四、繁复风格及特点
109	五、速写风格及特点
110	六、装饰风格及特点
111	七、卡通风格及特点
113	八、涂鸦风格及特点
114	九、休闲风格及特点
114	十、古典风格及特点

117 第六章 服装画的实际应用

118	一、礼仪服装
118	二、戏剧服装
118	三、专业服装

127 第七章 国内外服装画赏析

127	一、英国
132	二、法国
138	三、美国
142	四、韩国
146	五、日本
154	六、中国

第一节 服装画的历史与发展

一、服装画的发展简史

服装画的发展简史是服装发展历史的缩影。不同时代的服装画记录着其所处时代服装的基本风貌，也许一些服装因年代久远而无法保留到现代，但是服装画作为一种艺术表现载体将其记载至今，人们可以通过服装画去追溯不同历史时期服饰的原貌。而不同地域的服装画不仅体现了当地的服饰文化，同时也体现了当地的艺术风格。时装画在其自身不断发展演变的历史过程中，在不同时期均受到不同艺术风格的影响，并带有强烈的时代特征。服装画作为服饰历史研究的依据也有其自身相应的编年史。

唯一与服装有关的报纸诞生了，从此为服装版画开辟了属于自己的发展园地。

18 世纪，时装版画开始普遍传播，手法写实，描绘细腻，特别注重刻画衣裙和相关配饰。1759 年，英文周刊 The Lady's Magazine 的出版，再一次推动了时装版画的发展。

18 世纪末，时装版画向大众文化方向发展。这种风尚的转变使时装画在 18 世纪末形成转折点。

19 世纪下半叶巴黎再次成为时尚中心，大批时装画家聚集在此，但由于当时大多强调数量上的追求，使得时装画的质量出现了低档期。

20 世纪，时装画开始了蓬勃发展的新时期。受 20 世纪初期装饰艺术运动影响，服装画进入了装饰主义时期的人物服装画发展阶段。前 30 年里服装画已经发展到相当成熟的阶段。与其他艺术流派的交流，以及许多其他艺术流派代表人物的加入，使得时装画的技法和风格向着多样化方面发展。

20 世纪 30 年代末，摄影技术的发展对时装画产生了强烈的冲击，但是并没有动摇时装画的主导地位。

自 20 世纪 80 年代以来，人们意识到时装画可以作为一种独立的艺术形式，具有艺术和商业的双重价值，因此时装画又重新受到关注。后现代主义对这一时期的各个艺术领域都有所影响，服装画作为一种艺术表现形式也受到了后现代主义的影响，呈现出后现代主义风格。

20 世纪以来，现代时装画更多介入社会时尚中来担当起引导大众的作用，并成为新的潮流标志。随着媒体影响力的扩大，服装画不再只作为服装产业的附属形式而存在，服装画也拥有了自己的市场，越来越多地以独立的艺术表现形式存在。

早期服装画欣赏

个 在这幅作品中，绘者选择了轻柔且略带灰度的色彩和简洁的线描式人物形象，这种绘画手法是早期服装画的一大特点，目的是营造一种古典、简约的美感及意境。

业 该幅作品同样充满着流畅生动的线条，这种视觉流动的趣味感充分调动着观者的兴趣，并且，在主体大面积的灰色调中小面积艳丽红色的运用形成了视觉趣味的中心。

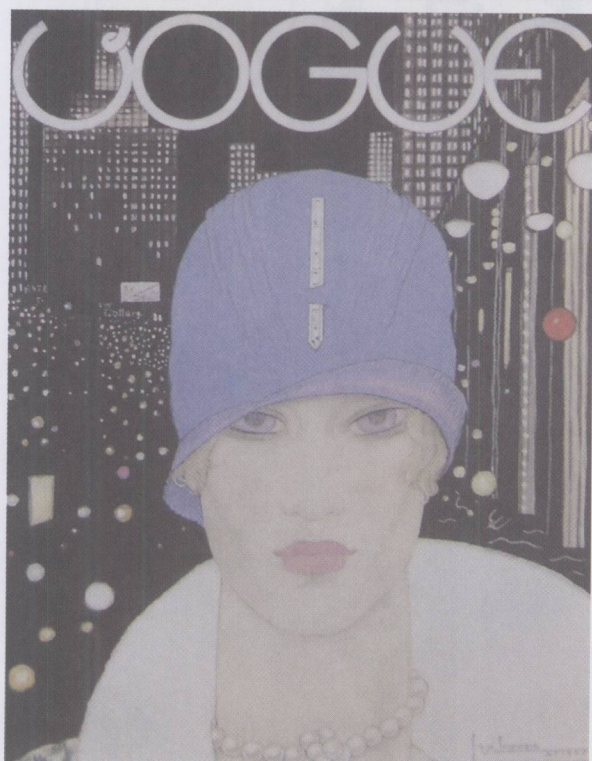
个 此幅作品依然采用了作者偏爱的红色，画面中两位早期摩登装扮的女性形象显得生动而时尚。居于前侧身着红色衣裙的女性因其艳丽的色彩首先吸引了观者的视线，而其身后的女士在灰色大衣下隐约显露的红色裙边，更给观者带来无限遐想。

业 此幅作品里的女子神态淡定自若，姿态自然柔媚，其手腕上的红色珠链打破了以黑白灰作为画面主色调的沉闷气氛，同时，更增加了整个画面的动感与趣味。

个 此幅作品中，虽然色彩几乎都以浅褐色为主，可是绘者却运用自如，让观者感受不到一丝沉闷。其色彩显得和谐沉稳，而画面中白色部分的运用恰到好处地烘托出画面人物的主体地位，饶有趣味。

业 早期的时尚杂志在没有照相技术的支持下，惯于采用服装画这种形式传递出时下最流行的时尚精神和优雅品位。该幅作品中，在黑色的都市背景下，人物帽子的浅蓝色、嘴唇上的浅玫瑰色，以及珍珠项链那似有似无的藕荷色，都给整个画面氛围带来了难以言说的优雅气氛。

↑ 观者在这幅作品中可以欣赏到画面柔美的色彩和精致的细节描绘。这些都使观者能直观地感受到早期欧洲服装的款式、色彩及装饰细节。

业 通过此幅作品可以看出绘者对当时流行服装的面料、款式、色彩等方面都进行了详细的观察和研究。左侧人物臀垫式的裙装让观者可以强烈地感受到当时服装的特色和廓形。

二、服装画的未来发展

有着深远历史文化背景，又肩负着表现时尚前沿信息任务的服装画，在当今科技高速发展，世界文化日益交融的时代，已经发展成为文化艺术领域的新课题。最初服装画是随着服装业的兴起、发展而形成的绘画形式之一。服装画是服装业的一种辅助工作形式，又是一门独特的视觉艺术形式。因为服装是艺术性与实用性相结合的产物，是介于两者之间的综合体。因其自身具有文化性与艺术性，具备了脱离实际服装生产需要的独立审美价值。

服装画的未来发展方向因文化传媒传播影响力度的加大，使服装画传达时尚文化信息的作用逐步加大。与此同时，随着人们对自身形象和衣着品位要求的不断提升，服装产业也将日益兴盛，具有实际功效的服装画也将发挥更广泛的作用。服装画因其具有以上两种重要功效而快速发展，并且呈现出功能细分化的发展趋势。当然服装画也不可能完全按其功能分割开来，优秀的展现时尚文化的服装画同样对设计生产具有指导意义。具有极高审美艺术创作水平的服装设计效果图，同样是一件传播时尚文化的艺术品。

另一个发展方向是，服装画作为时代文化的记录，必将随着时代的进步、文化的丰富而具有新的表现内容、表现手法和表现风格，像其他艺术表现形式一样其与科技的联系必将更加紧密。随着全球化进程的不断加快，文化交流更为广泛，服装画作为艺术文化载体也将融合更多不同地域的特色，创作的内容和手法也更加多元化，形成更多的新风格。这也将加速服装画的传播、发展和交流。

现代服装画欣赏

⇒ 该幅作品以其梦幻般的色彩细腻地表达了人物及服饰的真实质感，写实的绘画手法使恍若梦境般的画面具有了难以想象的美感。

Tokyo

PROJECT

⇐ 在这幅作品中，绘者运用娴熟的电脑绘图技术进行人物与服饰的描绘，使画面产生了强烈的立体感，同时，服饰图案与人物肌肤的色彩变化极其微妙，让观者在人物随意自信的动态中感受到强烈的东方氛围。