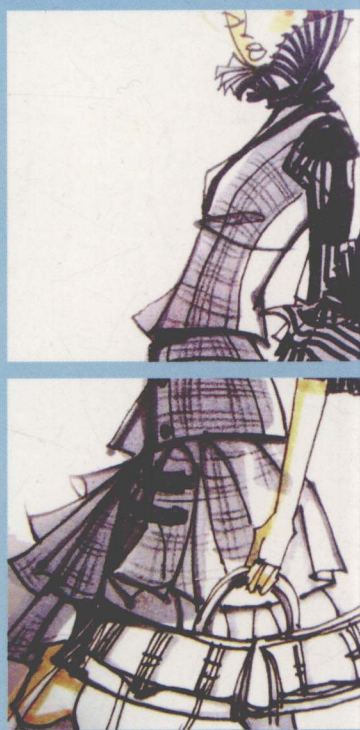

21世纪高等院校服装专业创新型精品规划教材

丛书主编 刘瑞璞 张晓黎 丛书主审 钱晓农

服装画表现技法

主编 孙元秋

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

TS941.28

69

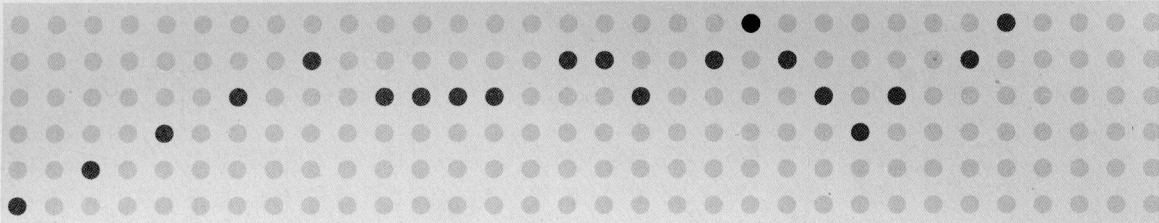
21世纪高等院校服装专业创新型精品规划教材

丛书主编 刘瑞璞 张晓黎
丛书主审 钱晓农

服装画表现技法

主 编 孙元秋
副主编 饶 蕾 王湘涛 闫玉峰
参 编 胡天月

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 提 要

本教材总结了一些简单易懂、容易掌握的服装画表现技法，以图文并茂的形式进行讲解，旨在满足不同设计院校的教学需求。通过本教材的学习，学生能够较好地掌握有关服装画的知识 and 表现方法，了解服装画技法的特点，掌握服装画的造型特点，并把服装画这种表现形式运用到服装设计中。本书可供服装院校师生使用，也可供服装设计爱好者自学使用。

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

服装画表现技法 / 孙元秋主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2009.8

ISBN 978-7-5640-2678-3

I. 服… II. 孙… III. 服装—绘画—技法 (美术)—高等学校—教材
IV. TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第147617号

出版发行 / 北京理工大学出版社

地 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

发行电话 / (010) 68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京奥美彩色印务有限公司

开 本 / 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 / 6

字 数 / 180千字

版 次 / 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

责任校对 / 陈玉梅

定 价 / 37.00元

责任印制 / 母长新

图书出现印装质量问题，本社负责调换

总序

General Preface

随着我国服装产业升级和改革的不断深化，其产业模式开始由制造型向设计开发型转变，由加工型向品牌型转变。文化创新和品牌成为竞争的焦点。现代设计，以创造新的生活方式和满足人的个性需求为目的，或者说是为服务于新的生活方式需求而设计，应是工业、商业、科学和艺术高度一体化的产物。最佳设计不仅仅追求设计出美的和物化形式的东西（服装），而且能表达丰富的物质内容和精神内涵，以设计来改变和创造新的生活。中国纺织工业协会会长杜钰洲先生说：“现代科学技术对当今世界衣着文化影响的总趋势，如果概括为一个词，就是‘求新’。人们要求衣着产业突破一系列传统观念的束缚，开拓新视角，追求新境界，创造新风格，提供新感受”。显然，增强时代的创造力已成为新形势下人才培养的首要目标，快速变化发展的国际国内服装行业对服装专业教育提出了更新、更高的要求。

近年来，全国各服装院校积极探索本专业的教育教学改革，产生了许多新思路、新观念、新理论和新方法，切实提高了专业教学的针对性、先进性、科学性和前瞻性，提高了人才培养的实效性；在探索新形势下服装人才培养模式和教学研究方面进行了很多有益的尝试，取得了一批突破性成果。

本套教材是在国内现有教材的基础上，顺应“当今世界衣着文化影响的总趋势”，依照教育部有关应用型专业的办学要求编写的。本套教材有以下几个方面的特点：

1. 本套教材的编写由近百所高等院校服装专业的专家学者和教学一线骨干教师共同完成，汇集了这些院校的教学改革和研究成果；并由一批中国服装界专家及著名设计师作为顾问，对教材体系结构进行了整体把握和构建，以其可靠的理论质量和丰富的实践经验为教材的专业性和创新性提供保障和支持。

2. 本套教材以激发学生的创新意识和观念为出发点，以培养技能型和实用型服装人才为基本目标，在此基础上注重学生创新思维和市场意识的培养。教材的编写力求理论体系科学简明，内容精炼，重点突出，理论和实践有机结合，力求反映服装行业发展的新动向，体现新材料、新工艺、新技术在服装行业中的应用。

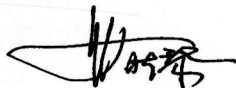
3. 本套教材突出了以增强学生职业能力为中心的教材建设与课程改革的需求。强调了基于工作过程的动手能力培养模式，提升以行为为导向的教学理念，体现了“知识、技能、素质”三位一体的人才教育质量观。

4. 在体例上，每章都附有思考题和形式多样的训练作业，力图以工作任务及项目教学为突破口，实现实践技能与理论知识的整合，旨在提高学生的综合素质和职业能力，增强教材的可读性和自主性，培养学生的自学能力。

5. 为适应现代服装产业的发展需求，拓宽了服装专业教材范畴，新增了经济学、市场学方面的教材，这也是国内服装专业课程开发和研究的新成果。

本套教材有利于服装专业教师创造性地组织教学，“让创造性的教学带动创造性的学习，培养创造型人才”。本套教材适合高等院校服装设计、服装工程及服装设计与表演等专业使用，又可作为高职高专院校相关专业教材，还可作为服装类职业培训教材以及服装专业从业人员和爱好者的自学参考书。热忱欢迎服装专业师生和服装行业人士选用。同时也真诚希望广大读者对本套教材的不当之处提出宝贵意见。

杜钰洲

编审委员会

学术顾问 张欣 西安工程大学服装与艺术设计学院教授，博士生导师
郭绮莲 香港理工大学纺织与制衣学系副教授，博士生导师

丛书主编 刘瑞璞 北京服装学院教授，硕士生导师
张晓黎 四川师范大学服饰文化研究所所长，教授

丛书主审 钱晓农 大连工业大学服装学院院长，教授

专家成员 (排名不分先后)

易洁伦 香港理工大学纺织与制衣学系副教授，博士生导师
沈雷 江南大学服装学院服装系主任，教授
国家教育部服装教育指导委员会委员
张辉 北京服装学院教授
陈建伟 青岛大学服装学院教授
李素英 南通大学纺织服装学院教授
毕松梅 安徽工程科技学院纺织服装系教授
中国纺织服装教育学会理事
侯东昱 河北科技大学纺织服装学院教授
王同兴 哈尔滨学院艺术与 design 学院院长，教授
张德君 黑龙江建筑职业技术学院纺织服装学院教授
陈国芬 浙江纺织服装职业技术学院服装学院教授
邓咏梅 西安工程大学服装与艺术设计学院副教授
张刚 湖南工业大学包装设计艺术学院副教授
陈明艳 温州大学美术与设计学院副教授
徐彬 陕西服装艺术职业学院副教授
常利群 陕西服装艺术职业学院副教授
段婷 江西服装职业技术学院时装设计学院副院长，副教授
江西省纺织工业协会服装设计师专业委员会副主任
闵悦 江西服装职业技术学院服装工程学院副院长，副教授
郑军 山东服装职业技术学院副教授
古丽苏木·买买提 新疆服装设计师协会常务理事
李启明 浙江省宁波市服装协会副会长
杉杉集团有限公司副总裁
张明杰 雅戈尔西服厂总经理
梁平 江西(共青)鸭鸭集团有限公司研究所所长
陈挥 宁波市服装协会常务理事
宁波培罗成集团有限公司品牌总监
三仁堂品牌顾问机构总经理

第一章 服装画概论	7
第一节 服装画的定义	8
第二节 服装画的分类及作用	12
第三节 绘制服装画的基本工具	14
第二章 服装画技法	17
第一节 服装画人体	18
第二节 服装画中头、手、脚的艺术处理	24
第三节 服装画中线的艺术处理	28
第四节 服装画表现的常用技法	34
第三章 电脑服装画	63
第一节 图像、绘画软件介绍	64
第二节 电脑服装画的风格	66
第四章 服装画作品欣赏	75
参考文献	96

服装画是服装设计过程中的重要环节，是表现服装设计理念的必要手段。因此从事服装设计工作就必须熟练地掌握服装画的画法和表现技巧。

服装画是服装设计的最初阶级，服装设计从构思到完整的服装造型、服装色彩等都是通过服装画来体现的。服装画表现的成功与否直接影响到对设计者意图的表现、制作的成败及最后服装的效果。但是，我们绝不能把它看作是简单的服装款式说明，也不能把它看成是一般的绘画。服装画是一种新兴的艺术门类，它是以人体为基础，结合服装造型及色彩，采用艺术夸张的手法共同组成画面的具有艺术广告、实用性的特殊艺术学科。

随着社会的发展，人们生活水平、文化修养的提高，服装画越来越被人们所重视。它的形式和功能不断扩大，既可作为服装设计效果图，又可作为服装广告、服装插图等。无论是绘制艺术性服装画，还是绘制实用性服装画，都必须具备扎实的绘画基本功，这是画好服装画的必要前提。

服装画是以绘画为基本手段，通过一定的艺术处理方法体现服装设计整体艺术气氛的一种艺术表现形式。从表现手法和功能上看，服装画有多种形式，如服装草图、款式图、创意效果图等。“服装草图”是设计创作的最初阶段；“款式图”主要用于说明款式结构；“创意效果图”则主要用于表达设计者的设计理念、创作思维和服装的艺术效果。从事服装设计工作必须掌握服装画的绘制方法，因为服装画是表现服装设计理念、创作思维的必要手段。

在本书中总结了一些简单易懂，容易掌握的服装画表现技法，以图文并茂的形式进行讲解，可以满足不同设计院校的教学需求。全书共分四章，第一章服装画概论，第二章服装画技法，第三章电脑服装画，第四章服装画作品欣赏。书中内容是编者多年教学经验的总结，也是对《服装画技法》深刻研究和探索的结果，具有实用性与可读性。本书可供各服装院校的师生使用，也可供服装设计爱好者自学。

本书在编写过程中，得到了哈尔滨学院艺术与设计学院院长王同兴教授、副院长唐衍武教授、艺术设计系主任霍炬教授以及服装设计专业各位同行、专家的帮助和支持。本书还借鉴了国内许多专家学者的作品（曹建中作品等），同时还得到许多同学的帮助（詹学良、万兆瑞、肖晓明等），在此表示衷心的感谢！

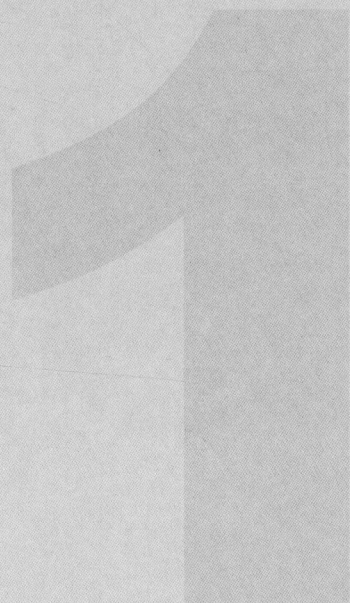
由于时间仓促以及编者水平有限，书中难免存在一些不足或疏漏之处，希望专家和学者给予批评指正。

编者

第一章

服装画概论

【知识重点】服装画的定义、分类和作用；服装画的表现形式；绘制服装画的基本工具。

【能力目标】了解和掌握服装画的基本理论、基本知识，明确服装画的本质与内容，树立正确的专业意识。

第一节 服装画的定义

服装画是指设计者把自己的设计意图通过人物造型、服装款式、服装色彩有效地在纸面上完整地表现出来的画面效果。这种画面效果和其他艺术表现形式既有相同之处又有不同之处。相同之处是指服装画和其他艺术形式一样，都是为了表达画面的次序、和谐、韵律和节奏；不同之处是指服装画这门艺术形式必须是以人体、服装、色彩共同组成的画面，并且是通过一些特殊的表现方法来体现画面效果，即人物造型、服装款式与服装色彩等（图1-1至图1-3）。

图1-2 作者：孙元秋

图1-3 作者：孙元秋

图1-1 作者：孙元秋

服装画有许多不同的表现形式，如服装效果图、时装画、服装装饰画、创意效果图等。服装画是设计师对设计思维的表达，是设计师的理念和创作意图的视觉表现形式。

服装效果图是为制作服装而画的图，表现的是设计者预想的服装穿着效果。服装效果图对服装的结构、比例及工艺等方面的要求比较严格，通常要画出服装的背面平面图，并且标注文字说明，还要做出粘贴面料小样等。

时装是在一定时间内时兴的新款服装，具有时间性、流行性和新颖性。所以，时装画在表现形式上要具有一定的新鲜感和时尚气息。

服装装饰画是近几年出现的一种新的服装画，表现的主体是服装，但借鉴了装饰画的艺术表现语言，注重装饰美和形式美。

服装画是画不是图，与其他艺术表现形式一样给人以美感，具有一定的艺术欣赏价值。所以，服装画的表现内容还包括表现形式、人体动态、画面构图、表现手法、画面主题等（图1-4至图1-9）。

图1-4 作者：孙元秋

图1-5 作者：万兆瑞

图1-6 作者: 郭兰兰

图1-7 作者: 万兆瑞

图1-8 作者: 段德新

图1-9 作者:成晶晖

第二节 服装画的分类及作用

服装画在其发展和运用过程中，根据其功能的不同，总体上可以将之分为两大类：实用性服装画和广告艺术性服装画。

一 实用性服装画

实用性服装画，表面看上去似乎有些呆板、笨拙，但却比较实用。这种类型的服装画大多都是为生产服务的。它所起的作用是：既能体现出服装的款式及色彩，达到服装画的艺术效果，又能使服装裁剪师一看就能明白服装大体的制作工艺。这种类型的服装画，人物造型简练、概

图1-10 作者：乐雅萍

括，服装款式结构明确，尤其注意细节的表现，如省道、开衩、单线、双线等（图1-10、图1-11）。

二 广告艺术性服装画

广告艺术性服装画比实用性服装画具有较强的艺术欣赏价值。它可以帮助设计者寻找设计灵感，也可以供人们欣赏，设计者可以通过这种类型的服装画来表现自己的艺术观点和倾向，甚至可以作为广告宣传画。广告艺术性服装画可通过对千差万别、五彩缤纷、与人体完美结合的服装款式的表现，表达一种艺术的内涵和思想；并可通过人物动态的造型、画面的构图、色彩的搭配、技法的运用等来表现一种设计美感，传达一种艺术氛围，达到一种渲染效果的目的（图1-12、图1-13）。

图1-11 作者：裴崇骞

图1-12 作者：刘艳慧

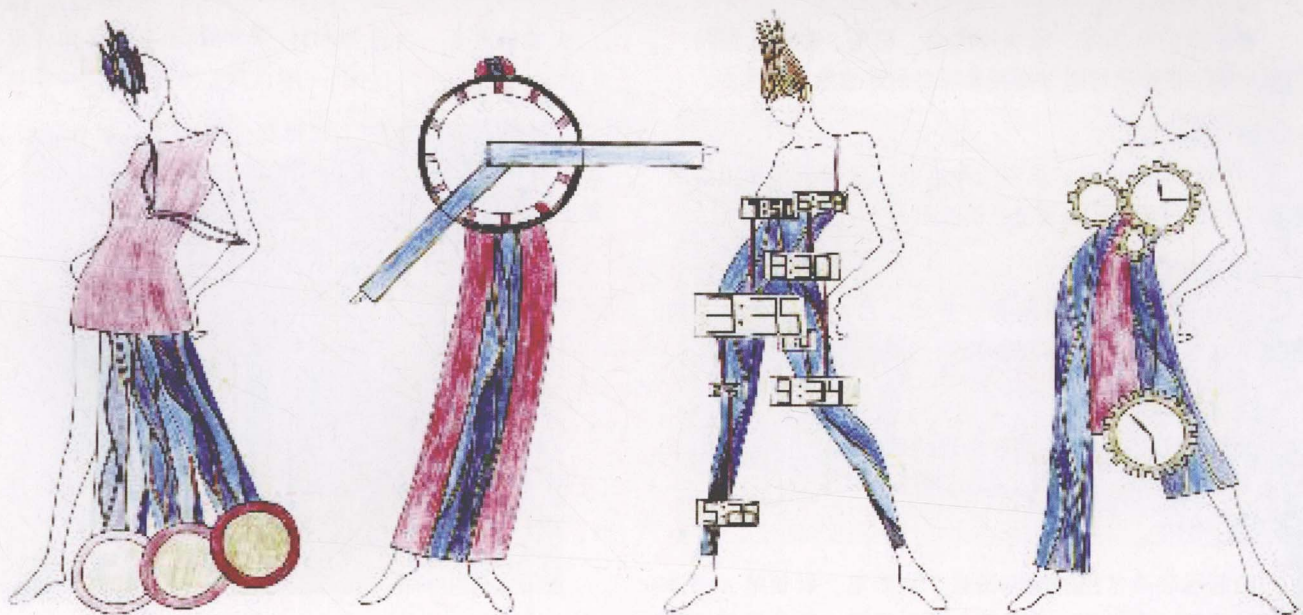

图1-13 作者：曲岩

第三节 绘制服装画的基本工具

服装画在绘制过程中需要许多工具，通常选用一些常用工具就可以满足其基本的绘制要求。服装画的绘制工具大致分为纸张类、笔类、颜色类和其他辅助工具。

一 纸张类

纸张的类型很多，其性能不同，所表现的画面最终效果也有所差异。因此，在表现不同的服装质感、运用不同的表现技法时就要选择不同的纸张（图1-14）。

图1-14 各种类型的纸

1 大白纸

这种纸的质地一般，单薄，吸水性不好，着色效果差，只适用于服装画最初的草图阶段。

2 绘图纸

绘图纸质地虽好于大白纸，但被橡皮擦后易起毛，着色的效果也不太理想，所以只适用于画速写性或单色调的服装画。

3 水彩纸

水彩纸的纸质好，吸水性能强，铅笔、水彩、水粉、油画棒等工具在这种纸上都能表现出很好的效果。

4 白卡纸

白卡纸表面光滑、坚实、弹性好，适用于多种工具的绘制，能很好地表现出服装画的效果。

5 玻璃卡纸

玻璃卡纸表面十分光滑、坚实、白亮、弹性强，用麦克笔在玻璃卡纸上表现服装画，效果尤佳。

6 有色纸

有色纸纸质较松软，适于表现特殊的服装画效果。

二 笔类

绘制服装画常用的笔有铅笔、碳素笔、针管笔、书法钢笔、毛笔、水彩笔、水粉笔、色彩粉笔、彩色铅笔、麦克笔等。

1 铅笔

铅笔主要用于构图、起稿，是服装画中不可缺少的工具，也可在表现服装画特定效果时使用。铅笔有软硬之分，6B铅芯最软，6H铅芯最硬。起稿时最好使用中性铅芯，如HB、H等（图1-15）。

图1-15 铅笔

2 碳素笔

碳素笔弹性较强、笔尖圆滑、画出的线条柔软、流畅（图1-16）。

图1-16 碳素笔

3 针管笔

针管笔笔尖较平、成管状，墨水通过管中的针尖流出。针管笔有0.2~1.2mm等规格，可根据需要选用。针管笔的线条粗细均匀、刚劲、顺畅（图1-17）。

图1-17 针管笔

4 书法钢笔

书法钢笔（美工笔）弹性好，其线条的粗细变化比较丰富，既适合速写练习，又适合表现服装画中不同的质感。

5 毛笔

毛笔可分为硬毫、兼毫、软毫三种，硬毫适合勾线，软毫适合渲染，兼毫勾、染均可（图1-18）。

图1-18 毛笔

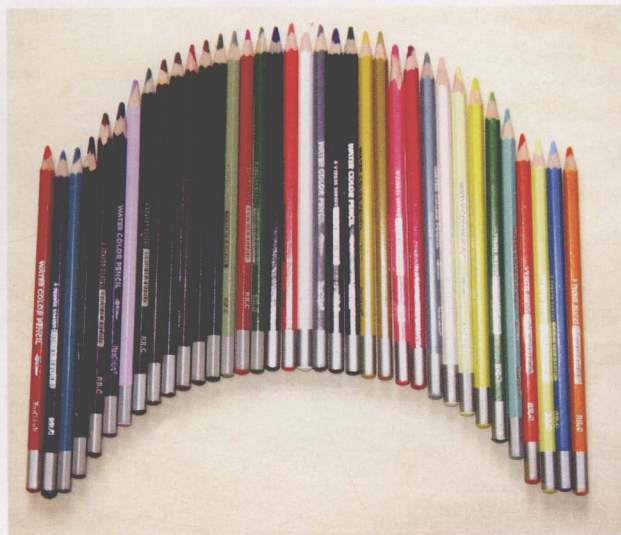

图1-20 彩色铅笔

8 麦克笔

麦克笔色彩的明度、纯度都比较高，表现力强，使用方便，是服装画较理想的表现工具（图1-21）。

图1-21 麦克笔

6 水彩笔

水彩笔的笔头毛质较软，吸水性能好，含水量较大，是服装画中使用最多的工具（图1-19）。

图1-19 水彩笔

9 油画棒

油画棒有一定的油性，笔触较为粗犷（图1-22）。

图1-22 油画棒

7 彩色铅笔

彩色铅笔有铅笔的功能，表现力较强（图1-20）。

三 颜料类

服装画常用的颜料有水彩颜料、水粉颜料。

1 水彩颜料

水彩颜料胶质少、透明度高、色彩明快，但覆盖力差，可以和其他工具结合使用(图1-23)。

图1-23 水彩颜料

2 水粉颜料

水粉颜料又称广告色，是服装画中常用的颜料，它的胶质多、覆盖力强(图1-24、图1-25)。

图1-24 水粉颜料

图1-25 水粉颜料

四 其他辅助工具

服装画常用的其他辅助工具有美工刀、橡皮、透明胶带、图钉、画板、尺子、调色盘、调色盒、夹子等(图1-26)。

图1-26 部分辅助工具

【本章小结】

本章主要介绍了服装画的基本理论和基础知识，力图通过理论讲授和图例展示，使学习者了解服装画的内容及本质；掌握服装画的定义、分类和作用，以及绘制服装画所使用的基本工具。

思考题

1. 服装画的定义。
2. 服装画的分类及作用。
3. 服装画、服装效果图、时装画、服装装饰画的特点。