

服装画·服装设计民族艺术风格

中国服装艺术表现

石磷磷◎著

南京艺术设计学院著作出版基金资助

中国纺织出版社

服装画 · 服装设计的民族艺术风格

中国服装艺术表现

石磷映 著

中国纺织出版社

内 容 提 要

书中系统地介绍了作者创建的服装艺术表现的型、画、图的不同概念——“型”是微型服装的立体造型表现，有立体、半立体和几何三种形式，是服装设计的情景化呈现；“画”是平面的服装绘画，作者借用了各种中国民间艺术形式；“图”是服装的科学制图表现，包括服装效果图、服装款式图、服装局部说明图及服装结构制图。“三型一画四图”贯穿了作者独具一格的中国风格的服装艺术表现理念。

作者将中国民族艺术融合于服装画和服装设计的教学当中，形成了其原创性的、民族风格的中国服装艺术表现手法，将中国民间画诀的精髓，概括为服装画中的人体动态符号，用符号式的人体元素，进行动态的夸张和变化，并在人体动态元素的组合中加强对人体比例、动态的理解，便于掌握并形成自己的艺术风格。书中还详述了各种不同民族风格的绘画学习方法，提供了大量的范画、图例供学生们临摹学习。

本书通过作者大量的艺术实践，将设计知识和民族风格相融合，成功地创作了一批优秀作品，供广大读者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国服装艺术表现：服装画·服装设计的民族艺术风格/石磷
硠著. —北京：中国纺织出版社，2013.5
ISBN 978-7-5064-9475-5

I. ①中… II. ①石… III. ①服装设计—中国
IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第288125号

策划编辑：金 昊 责任编辑：杨 勇 特约编辑：张 祎 巨亚凡
责任校对：寇晨晨 责任设计：何 建 责任印制：何 艳

中国纺织出版社出版发行
地址：北京朝阳区百子湾东里A407号楼（沿海赛洛城） 邮政编码：100124
邮购电话：010—64168110 传真：010—64168231
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京千鹤印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2013年5月第1版第1次印刷
开本：889×1194 1/16 印张：12
字数：168千字 定价：58.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

目录

第一章 服装艺术表现概述	8
第一节 服装艺术表现的概念及分类.....	9
一、服装艺术表现的概念.....	9
二、服装艺术表现的分类.....	10
(一) 型——立体造型表现	10
(二) 画——平面绘画表现	13
(三) 图——科学制图表现	14
第二节 服装艺术表现与实际制作的关系.....	17
第二章 中国服装艺术表现之基础	18
第一节 人体的认识.....	19
一、中国民间画诀中的人体概念	19
(一) 与中国民间文化结合	19
(二) 画诀中的人体比例	19
(三) 对画诀的理解	20
二、人体的科学理论基础.....	21
(一) 人体基本结构	21
(二) 人体标准比例	23
(三) 躯干形体比例	23
(四) 肢体构造	24
第二节 服装人体的审美.....	27
一、服装人体的审美标准.....	27
二、服装人体的夸张表现.....	27
三、头部的夸张表现.....	33
(一) 头部.....	33
(二) 眼睛.....	37
(三) 鼻子.....	38
(四) 嘴部.....	39
(五) 头发.....	40
(六) 头饰	42
第三章 “型”的服装艺术表现	46
第一节 “型”的表现工具与材料	47
第二节 服装立体造型(圆雕效果)	47
一、微型人体模型夸张.....	48
二、微型人体模型的制作方法.....	48
三、服装立体造型的设计.....	49
四、服装立体造型的空间设计.....	51

第三节 服装半立体造型（浮雕效果）	58
一、半立体人体模型	58
二、半立体服装模型的设计	58
三、服装半立体造型的背景设计表现	65
第四节 服装几何造型（立体款式效果）	66
一、服装人体的几何造型	66
（一）头部的几何造型	66
（二）五官的几何造型	66
（三）发式与头饰的几何造型	67
（四）手部的几何造型	70
（五）脚部的几何造型	72
（六）人体的几何造型	73
二、服装款式的几何造型	76
三、服装几何造型的设计构图	76
四、服装几何造型的组合设计	78
（一）剪纸风格造型	80
（二）折纸风格造型	88
第四章 “画”的服装艺术表现	100
第一节 “画”的表现工具与材料	101
第二节 不同工具和材料的表现技法	102
第三节 “画”的表现风格及技法	122
一、素描风格	122
二、速写风格	126
三、水彩风格	128
四、动漫风格	130
五、装饰风格	132
六、国画工笔风格	134
七、国画写意风格	138
第五章 “图”的服装艺术表现	146
第一节 “图”的表现方法	147
一、服装效果图的艺术表现	147
（一）服装效果图的基本元素	147
（二）服装效果图的表现基础	147
二、服装款式图的表现方法	148
（一）服装款式图基本原则	148
（二）“模板法”绘制服装款式图	149
三、服装局部说明图与服装结构制图的表现方法	151
第二节 临摹法	152
一、临摹对象的选择	152
二、临摹原则	152

(一) “先读后画”	153
(二) 临摹的目的	153
(三) 临“似”不临“像”	153
三、服装艺术表现中的临摹创意	153
(一) 人物概括	153
(二) 服装特征	153
(三) 服装人体临摹	153
(四) “移花接木”法	154
(五) “临变”和“默临”	155
第三节 拷贝法	157
一、基本拷贝法	157
(一) 硫酸纸拷贝法	157
(二) 透台拷贝法	157
(三) 图片拷贝法	157
(四) 模板拷贝法	158
二、设计拷贝法	159
(一) 构图设计拷贝	159
(二) 服装及配饰的设计拷贝	159
(三) 局部设计拷贝	159
第四节 写生与资料借鉴法	163
一、写生创意法	163
二、资料借鉴法	164
第六章 中国民族文化与服装艺术表现	168
第一节 传统绘画概述	169
一、“传神”论概述	169
(一) “传神”论的发展历程	169
(二) “增减取似”说	170
二、“写意”论概述	170
第二节 传统绘画的表现方法	172
一、传统绘画工具——毛笔	172
二、传统绘画的表现方法	173
第三节 传统绘画在服装艺术表现中的借鉴	174
一、笔法的借鉴	174
二、传统纸的仿制	174
三、民族传统理念的应用	174
四、以色代墨的表现方法	175
五、传统技法风格的借鉴	176
第四节 民间文化在服装艺术表现中的借鉴	180
后记	192

服装画 · 服装设计的民族艺术风格

中国服装艺术表现

石瑞圆

著

中国纺织出版社

内 容 提 要

书中系统地介绍了作者创建的服装艺术表现的型、画、图的不同概念——“型”是微型服装的立体造型表现，有立体、半立体和几何三种形式，是服装设计的情景化呈现；“画”是平面的服装绘画，作者借用了各种中国民间艺术形式；“图”是服装的科学制图表现，包括服装效果图、服装款式图、服装局部说明图及服装结构制图。“三型一画四图”贯穿了作者独具一格的中国风格的服装艺术表现理念。

作者将中国民族艺术融合于服装画和服装设计的教学当中，形成了其原创性的、民族风格的中国服装艺术表现手法，将中国民间画诀的精髓，概括为服装画中的人体动态符号，用符号式的人体元素，进行动态的夸张和变化，并在人体动态元素的组合中加强对人体比例、动态的理解，便于掌握并形成自己的艺术风格。书中还详述了各种不同民族风格的绘画学习方法，提供了大量的范画、图例供学生们临摹学习。

本书通过作者大量的艺术实践，将设计知识和民族风格相融合，成功地创作了一批优秀作品，供广大读者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国服装艺术表现：服装画·服装设计的民族艺术风格/石磷
硠著. —北京：中国纺织出版社，2013.5
ISBN 978-7-5064-9475-5

I. ①中… II. ①石… III. ①服装设计—中国
IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第288125号

策划编辑：金 昊 责任编辑：杨 勇 特约编辑：张 祎 巨亚凡
责任校对：寇晨晨 责任设计：何 建 责任印制：何 艳

中国纺织出版社出版发行
地址：北京朝阳区百子湾东里A407号楼（沿海赛洛城） 邮政编码：100124
邮购电话：010—64168110 传真：010—64168231
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京千鹤印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2013年5月第1版第1次印刷
开本：889×1194 1/16 印张：12
字数：168千字 定价：58.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

前言

一、中国服装艺术表现

中国服装艺术表现是指服装设计者按照中国传统文化的艺术形式，通过绘画、制图、制作模型和实物表现等综合性的表现手法，将设计思想以视觉方式情境化地呈现出来，便于设计方案执行者更好地理解服装设计内涵，以进一步完成服装的制作。

中国服装艺术表现的学习，有三个必经的时期。首先是“稚童期”——它具有很强而无目的的游戏性表现方式。其次是“理性期”——当掌握了一定的专业知识时，便会有感情、有意识地进行服装艺术的表现。它在前一时期的基础上形成，设计者的设计表现更趋于成熟，其特点是善于将客观存在的事物进行规律性的归纳并具有很强的逻辑性和科学性。最后是“回归期”——它是设计表达的最高境界。设计者在完全掌握规律、法则和技巧之后，重新回归到原有思想的起点，以一种近乎原始和自由的思想状态表达出自己的设计想法。在心灵和手达到高度和谐统一的同时，体现出很强的艺术美感。

二、学习目的

中国服装艺术表现，是以多种中国式的表现方式传达服装设计师的设计意向，并预见性地表现服装设计作品的直观方式。

三、主要内容

本书着重讲述中国服装艺术的表现手法，主要内容如下：

（一）人体的基本规律：科学地把握人体结构、比例及运动、变化、夸张。

（二）服装人体的艺术表现：是指服装人体的符号化、概念化，将人体的比例和动态大幅度地夸张变形，以分解的符号形式，快捷地表现服装与人体的设计创意。

（三）寓教于学的学习法：是一种新型的、科学的学习方法，并且遵循一定规律。按照正确的方法学习，效率会提高，学习过程会比较轻松，思维也会变得敏捷流畅。为使中国服装艺术表现的学习成为轻松愉快的游戏形式，本书将展开介绍的是中国传统的临摹与设计巧妙结合的方法，如临摹变化法、移花接木法等灵活多变的现代科学方法，使读者快速入门并掌握中国服装艺术的表现手法。

（四）中国服装艺术表现形式的分类：型、画、图。型——立体的表现；画——平面绘画；图——图纸的绘制。同时，将常规表现方式归纳为“一画四图”，即服装画、服装效果图、服装款式图、局部说明图及服装结构制图。

（五）继承传统绘画表现风格：本书运用大量图片和案例来介绍对中华民族传统艺术传承性的学习方法，它也是学习中国服装艺术表现的一种重要途径。

总之，本书从科学角度出发，使用寓教于学的教学法让读者轻松并清晰、透彻地掌握中国服装艺术表现的相关知识（包括人体的知识、服装艺术表现的方法）和型、画、图的分类表现以及民族绘画风格和技

法等。另外，这种金字塔式的知识结构从中国服装艺术表现的基础知识出发，再分专题深入地介绍服装艺术各类表现风格。这不仅给初学者提供了一种正确轻松入门的捷径，也帮助他们打下坚实的设计表现基础。同时，大量创新和提高的内容也可以供相关专业人士学习参考使用，可以帮助他们提升专业水平和中国服装艺术的修养。

四、学习之法

中国服装艺术表现的学习不仅要运用参考、临摹等方法持续而具体地练习，更重要的是从高处着眼、以一当十才能事半功倍。这样可以启发人们获得虚幻的梦境般灵感，最终达到可以以虚胜实、以无胜有的艺术境界。

看 “看”就是指对作品的阅读。阅读不仅仅是对文字的阅读，更包括广泛的、视觉形式的阅读。如通过对国画、装饰画、版画、雕塑、素描、油画、漆画以及具体的花卉图案、风景装饰、动物装饰、人物装饰、动画设计以及民间文化等的阅读，可以触发人们设计表现的灵感，也是达到快速提高表现手段的有效方法。

想 “想”就是指个人的独立思考。是对所学的知识进行全面深入的理解消化，这就是所谓的“知道”与“想”的区别。

用 “用”则是指将以往的知识个性化地融入到自己的服装艺术表现中来。每个人的艺术修养不同，因而在学习中借鉴与挑选的资料风格也不尽相同。所以针对自己的知识结构、科学合理地选择服装艺术表现的风格和手法尤为重要，它不仅可以轻松传达设计者的设计意图，也能快速地形成个人的设计风格。

勤 “书山有路勤为径”，任何知识的学习和掌握都与科学方法、勤奋努力分不开。

悟 “悟”就是感悟和领悟。中国文化是以“口传心悟”的方式传承下来的，人们在学习时经常遇到很多自以为知道而实质上却并不知道的问题，所以一定要努力去感悟、思考，这是学习的一个重要环节。

玩 “玩”就是指以游戏的方式进行服装艺术表现的练习。“玩”不是传统意义上毫无目的和无意识地玩，而是要在如玩一般轻松的状态下，进行一种有目的、有意识的服装艺术表现。如在国画中常讲笔墨游戏，就是利用笔墨在宣纸上自由渗透以达到意想不到的艺术效果，来表现中国画的笔墨艺术。在服装的表现中，人们也可以采用反叛、拆解、重组、移动等游戏方法自由地设计表现服装。

总之，中国服装艺术的表现手法具有一定的科学性、技巧性和规律性，读者只要按照一定的方法，有针对性、持续性地练习与思考，就可以迅速掌握并运用。

目录

第一章 服装艺术表现概述	8
第一节 服装艺术表现的概念及分类.....	9
一、服装艺术表现的概念.....	9
二、服装艺术表现的分类.....	10
(一) 型——立体造型表现	10
(二) 画——平面绘画表现	13
(三) 图——科学制图表现	14
第二节 服装艺术表现与实际制作的关系.....	17
第二章 中国服装艺术表现之基础	18
第一节 人体的认识.....	19
一、中国民间画诀中的人体概念	19
(一) 与中国民间文化结合	19
(二) 画诀中的人体比例	19
(三) 对画诀的理解	20
二、人体的科学理论基础.....	21
(一) 人体基本结构	21
(二) 人体标准比例	23
(三) 躯干形体比例	23
(四) 肢体构造	24
第二节 服装人体的审美.....	27
一、服装人体的审美标准.....	27
二、服装人体的夸张表现.....	27
三、头部的夸张表现.....	33
(一) 头部.....	33
(二) 眼睛.....	37
(三) 鼻子.....	38
(四) 嘴部.....	39
(五) 头发.....	40
(六) 头饰	42
第三章 “型”的服装艺术表现	46
第一节 “型”的表现工具与材料	47
第二节 服装立体造型(圆雕效果).....	47
一、微型人体模型夸张.....	48
二、微型人体模型的制作方法.....	48
三、服装立体造型的设计.....	49
四、服装立体造型的空间设计.....	51

第三节 服装半立体造型(浮雕效果)	58
一、半立体人体模型	58
二、半立体服装模型的设计	58
三、服装半立体造型的背景设计表现	65
第四节 服装几何造型(立体款式效果)	66
一、服装人体的几何造型	66
(一)头部的几何造型	66
(二)五官的几何造型	66
(三)发式与头饰的几何造型	67
(四)手部的几何造型	70
(五)脚部的几何造型	72
(六)人体的几何造型	73
二、服装款式的几何造型	76
三、服装几何造型的设计构图	76
四、服装几何造型的组合设计	78
(一)剪纸风格造型	80
(二)折纸风格造型	88
第四章 “画”的服装艺术表现	100
第一节 “画”的表现工具与材料	101
第二节 不同工具和材料的表现技法	102
第三节 “画”的表现风格及技法	122
一、素描风格	122
二、速写风格	126
三、水彩风格	128
四、动漫风格	130
五、装饰风格	132
六、国画工笔风格	134
七、国画写意风格	138
第五章 “图”的服装艺术表现	146
第一节 “图”的表现方法	147
一、服装效果图的艺术表现	147
(一)服装效果图的基本元素	147
(二)服装效果图的表现基础	147
二、服装款式图的表现方法	148
(一)服装款式图基本原则	148
(二)“模板法”绘制服装款式图	149
三、服装局部说明图与服装结构制图的表现方法	151
第二节 临摹法	152
一、临摹对象的选择	152
二、临摹原则	152

(一) “先读后画”	153
(二) 临摹的目的	153
(三) 临“似”不临“像”	153
三、服装艺术表现中的临摹创意	153
(一) 人物概括	153
(二) 服装特征	153
(三) 服装人体临摹	153
(四) “移花接木”法	154
(五) “临变”和“默临”	155
第三节 拷贝法	157
一、基本拷贝法	157
(一) 硫酸纸拷贝法	157
(二) 透台拷贝法	157
(三) 图片拷贝法	157
(四) 模板拷贝法	158
二、设计拷贝法	159
(一) 构图设计拷贝	159
(二) 服装及配饰的设计拷贝	159
(三) 局部设计拷贝	159
第四节 写生与资料借鉴法	163
一、写生创意法	163
二、资料借鉴法	164
第六章 中国民族文化与服装艺术表现	168
第一节 传统绘画概述	169
一、“传神”论概述	169
(一) “传神”论的发展历程	169
(二) “增减取似”说	170
二、“写意”论概述	170
第二节 传统绘画的表现方法	172
一、传统绘画工具——毛笔	172
二、传统绘画的表现方法	173
第三节 传统绘画在服装艺术表现中的借鉴	174
一、笔法的借鉴	174
二、传统纸的仿制	174
三、民族传统理念的应用	174
四、以色代墨的表现方法	175
五、传统技法风格的借鉴	176
第四节 民间文化在服装艺术表现中的借鉴	180
后记	192

第一章 服装艺术表现概述

第一节 服装艺术表现的概念及分类

一、服装艺术表现的概念

服装艺术表现是以型、画、图的艺术手法再现服装设计的艺术形式。无论是设计师头脑中虚拟的服装形态，还是已经制作完成或即将制作的服装设计作品，都可以通过服装艺术表现来呈现设计者对服装的艺术化设想。图 1-1 所示为借用各种材料在微型空间中进行服装造型、灯光及布景等全景式的服装艺术空间设计。

图 1-1 服装艺术表现(“型”的艺术手法)

二、服装艺术表现的分类

服装艺术表现可概括为三种艺术手法：型、画、图。

型：即造型，包括三种形式——服装立体造型、服装半立体造型、服装几何造型。

画：服装画。

图：服装效果图、服装款式图、服装局部说明图、服装结构制图。

可以总结为“三型一画四图”。

（一）型——立体造型表现

型是以立体造型的形式创作造型服装及其艺术空间，是最情境化的服装艺术表现手法。型分为三种：立体服装造型、半立体服装造型、几何服装造型。

1. 服装立体造型（服装的圆雕效果表现）

服装立体造型是在不足一立方米的立体空间中完成系列服装的展示和策划。在造型立体服装设计，系列服装设计是在 15cm 左右高的造型人台上完成，设计者是设计师、灯光师、摄影师、音响师，更是导演兼策划者，最终将自己的全部想象，融入空间整体组合设计中展示给读者（图 1-2）。

图 1-2 “型”——芦苇材料表现的服装立体造型

2. 服装半立体造型（服装的浮雕效果表现）

服装半立体造型，是借鉴浮雕的创作方法来表现服装的空间创意。利用浮雕方法不仅是使用雕塑的材料，而且是结合各种材料自由设计，如面料、纸张、花朵、树叶及各种废弃物等，在平面中进行半立体浮雕表现（图 1-3、图 1-4）。

图 1-3 “型”——孔雀羽毛表现的服装半立体造型

图 1-4 “型”——玫瑰花瓣的服装半立体造型