

“十四五”普通高等教育本科部委级规划教材

服装学科系列教材

本书附赠课件资源

时装画技法与鉴赏

SHIZHUANGHUA
FA YU JIANSHANG

李正 莫洁诗 主编
翟嘉艺 毛婉平 副主编

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

“十四五”普通高等教育本科部委级规划教材

服装学科系列教材

李正 | 莫洁诗 © 主编

翟嘉艺 | 毛婉平 © 副主编

SHIZHUANGHUA
JIFA YU JIANSHEANG

时装画技法与鉴赏

 中国纺织出版社有限公司

内 容 提 要

本书是时装画专业基础教材，适用于本科院校、职业院校中的服装设计专业学生以及相关行业从业者。本书主要从时装画技法与鉴赏两方面入手，分析国内外优秀时装画案例，鉴赏不同绘画方式的时装画。本书从多视角介绍不同创意时装画的表现形式，使用分步骤的形式对时装画进行深入解析，向读者展示风格多样、形式新颖、艺术水平高的时装画，使读者能够直观地理解并掌握时装画技法与鉴赏各个环节的特点与要领，全面学习时装画技法与鉴赏的相关原理与方法，提高时装画绘制与创作的审美力与表现力。

图书在版编目 (CIP) 数据

时装画技法与鉴赏 / 李正, 莫洁诗主编 ; 翟嘉艺, 毛婉平副主编. -- 北京 : 中国纺织出版社有限公司, 2024. 10

“十四五”普通高等教育本科部委级规划教材
ISBN 978-7-5180-0394-5

I. ①时… II. ①李… ②莫… ③翟… ④毛… III. ①时装—绘画技法—高等学校—教材 IV. ① TS941.28

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2023) 第 213943 号

责任编辑: 亢莹莹 责任校对: 高 涵 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京通天印刷有限责任公司印刷 各地新华书店经销

2024 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 14.25

字数: 245 千字 定价: 69.80 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

序

PREFACE

服装学科现状及其教材建设

能遇到一位好老师是人生中非常幸运的事，有时这又是可遇而不可求的。韩愈说：“师者，所以传道授业解惑也。”今天，我们总是将老师比喻为辛勤的园丁，比喻为燃烧自己照亮他人的蜡烛，比喻为人类心灵的工程师，等等，这都是在赞美教师这个神圣的职业。作为学生，尊重自己的老师是本分；作为教师，认真地从事教学工作，因材施教，尽心尽责培养好每一位学生是做老师的天道义务，也是教师的基本职业道德。

教师与学生之间是一种无法割舍的长幼关系，是教与学的关系、传道与悟道的关系，也是一种付出与成长的关系，服装学科的教学也是如此，“愿你出走半生，归来仍是少年”。谈到师生的教与学关系问题必然绕不开教材问题，教材在师生的教与学关系中扮演着特别重要的角色，即互通互解的桥梁角色。凡是优秀的教师一定会非常重视教材（教案）的建设问题，没有例外。因为教材在教学中的价值与意义是独有的，是不可用其他手段来代替的，当然，好的老师与好的教学环境都是极其重要的，这里我们主要谈的是教材的价值问题。

当今国内服装学科主要分为三大类型，即艺术类服装设计学科、纺织工程类服装专业学科、职业教育类服装专业学科。另外，还有个别非主流的服装学科，比如戏剧戏曲类服装艺术教育学科、服装表演类学科等。国内现行三大类型服装学科教学培养目标各有特色，因而教学课程体系也有较大差异性。教师要用专业的眼光去选择适用于本学科的教材，并且要善于在教学中抓住学科重点。比如，艺术类服装设计学科主要侧重设计与设计创意的培养，其授予的学位一般都是艺术学学位，过去是文学学位，未来还将会授予交叉学学位。艺术类服装设计学科的课程设置是以艺术和创意设计为核心的，比如国内八大美术学院与九大艺术学院，还有国内一些知名高校中的二级艺术学院、美术学院、设计学院等的课程设置。这类院校培养的毕业生就业方向以自主创业、工作室高级成衣定制、大型企业高级服装设计师、企业高管人员、高校教师或教辅居多。纺织

工程类服装专业学科的毕业生一般授予工学学位，其课程设置多以服装材料研究及服装科研研发为重点，包括服装各类设备的使用与服装工业再改造等。这类学生进入高校时的考试方式与艺术生不同，他们是以正常的文化课考试进校的，所以其美术功底不及艺术生，但是其文化课程分数较高。这类毕业生大多进入大型服装企业承担高级管理工作、高级专业技术工作、产品营销管理工作、企业高级策划工作，或从事高校教学与教辅工作等。职业教育类服装专业学科的教育是以专业技能的培养为核心的，其在课程设置方面比较突出实操实训能力的培养，非常注重技能水平的提升，甚至会安排学生考取相应的专业技能等级证书。高职学生未达到本科层次，是没有本科学位的专业生，这部分学生相对于其他具有学位层次的高校生而言更具备职业培养的属性，在技能培养方面独具特色，主要为企业培养实用型专业人才，这部分毕业生更受企业欢迎。这些都是我国现行服装学科教育的状况，在制订教学大纲、教学课程体系、选择专业教材时，要具体研究不同类型学科的实际需求，最大限度地发挥教材的专业功能。

教材直接关系着专业教学质量问题，也是专业教学考量的重要内容之一，所以我们要清晰我国现行的三大类型服装学科的特色，不可“用不同的瓶子装着同样的水”进行模糊教育。

交叉学科的出现是时代的需要，是设计学顺应高科技时代发展的必然，是中国教育的顶层设计。本次教育部新的学科目录调整是一件重要的事情，特别是将设计学从13艺术学门类中调整到了新设的14交叉学科门类中，即1403设计学（可授工学、艺术学学位）。艺术学门类中仍然保留了1357设计一级学科。我们在重新制订服装设计教学大纲、教学培养过程与培养目标时要认真研读新的学科目录，还要准确解读“2022年教育部新版学科目录”中的相关内容后，再研究设计学科下的服装设计教育的新定位、新思路、新教材。

服装学科的教材建设是评估服装学科教学质量的重要指标。今天我国各个专业高校都非常重视教材建设，特别是相关的各类“规划教材”颇受重视。服装学科建设的核心内容包括两个方面，其一是科学的专业教学理念，也是对服装学科的认知问题，这是非物质量化方面的问题，现代教育观念就是其主观属性；其二是教学的客观问题，也是教学的硬件问题，包括教学环境、师资力量、教材问题等，这是专业教育的客观属性。服装学科的教材问题是服装学科建设与发展的客观问题，需要认真思考这一问题。

撰写教材可以提升教师队伍对专业知识的系统性认知，能够在撰写教材的过程中发现自己的专业不足，拓展自身的专业知识理论，高效率地使自己在专业与教学逻辑思维方面取得本质性的进步。撰写专业教材有利于教师汇总自己的教学经验，充实自己的专业理论知识，逐步丰富专业知识内核，最终使自己的教学趋于优秀。撰写专业教材需要查阅大量的专业资料，并收集海量数据，特别是在大数据时代，在各类专业知识随处可

以查阅与验证的现实氛围中，出版优秀的教材是对教师专业能力的考验，是每一位出版教材的教师的专业成熟度的测试器。

教材建设是任何一个专业学科都应该重视的问题，教材问题解决好了，专业课程的一半问题就解决了。书是人类进步的阶梯，书是人类的好朋友，读一本好书可以让人心旷神怡，读一本好书可以让人如沐春风，可以让读者获得生活与工作所需的新知识。一本好的专业教材也是如此。

好的老师需要好的教材给予支持，好的教材同样需要好的老师来传授与解读，珠联璧合，相得益彰。一本好的教材就是一位好的老师，是学生的的好朋友，是学生的专业知识输入器。衣食住行是人类赖以生存的支柱，服装学科是大众学科，服装设计与服装艺术是美化人类生活的重要手段，是美的缔造者。服装市场是一个国家的重要经济支撑，可以解决很多就业问题，还可以向世界输出中国服装文化、中国时尚品牌，向世界弘扬中国设计及其思维。大国崛起与文化自信包括服装文化自信与中国服装美学的世界价值。德智体美劳是我国高等教育不可或缺的重要组成部分，我们要在创新服装学科专业教材上多下功夫，努力打造出一批符合时代需求的精品教材，为现代服装学科的建设与发展多做贡献。

服装专业教育者需要首先明白，好的教材需要具有教材的基本属性：知识自成体系，逻辑思维清晰，内容专业，目录完备，图文并茂，循序渐进，由简到繁，由浅入深，特别是要让学生能够读懂看懂。

教材目录是教材的最大亮点，十分重要。出版教材的目录一定要完备，各章节构成思路要符合专业逻辑，确保先后顺序正确，可以说，教材目录是教材撰写的核心要点。这里用建筑来打个比方，教材目录好比高楼大厦的根基与构架，而教材的具体内容与细节撰写好比高楼大厦的瓦砾、砖块和水泥等填充物。建筑承重墙只要不拆不移，细节的砖块与瓦砾、隔断墙是可以根据个人的喜好进行适当调整或重新组合的。这是建筑的结构与装饰效果的关系问题，这个问题放到服装学科的教材建设上，可以比较清楚地来理解教材的重点问题。

纲举目张，在教学中要能够抓住重点，因材施教，要善于旁敲侧击、举一反三。“教育是点燃而不是灌输”，这句话给予了我们教育工作者很多的思考，其中就包括如何提高学生的专业兴趣，在教学中，兴趣教学原则很值得我们去研究。从某种意义来讲，兴趣是优秀地完成工作与学习的基础保证，也是成为一位优秀教师、优秀学生的基础保证。

本系列教材是李正教授与其学术团队共同努力的又一教学成果。参与编写的作者包括清华大学美术学院吴波老师、肖榕老师，苏州城市学院王小萌老师，广州城市理工学院翟嘉艺老师，嘉兴职业技术学院王胜伟老师、吴艳老师、孙路苹老师，南京传媒学院

曲艺彬老师，苏州高等职业技术学校杨妍老师，江苏省盐城技师学院韩可欣老师，江南大学博士研究生陈丁丁，清华大学美术学院博士生李潇鹏等。

苏州大学艺术学院叶青老师担任本系列12本“十四五”普通高等教育本科部委级规划教材出版项目主持人。感谢中国纺织出版社有限公司对苏州大学一直以来的支持，感谢中国纺织出版社有限公司对李正学术团队的信赖。在此还要特别感谢苏州大学艺术学院及其兄弟院校参编老师们的辛勤付出。该系列教材包括《服装设计思维与方法》《形象设计》《服装品牌策划与运作》等，请同道中人多提宝贵意见。

李正、叶青

2023年6月

前言

FOREWORD

时装画是目前服装设计专业开设的重要必修课，也是整个服装设计的入门课程，日益受到高校的重视。其功能不断增加，形式也不断丰富，一幅优秀的时装画，不仅是裁制时装的蓝图，更是艺术作品。本书从多方面解析时装画技法与鉴赏，使读者充分了解时装画的功能与美学，向读者展示风格多样、形式新颖、艺术水平高的时装画，既可作为高等院校服装设计、展示设计专业教材，也可作为服装行业相关从业人员以及服装爱好者的参考用书。本书使读者能够更加直观地理解并掌握时装画技法与鉴赏各个环节的特点与要领，全面学习时装画的相关原理与方法，提高时装画绘制与创作的审美力与表现力。

本书共分为八章，其中绪论、时装画与人体知识、时装画的风格为基础理论部分；时装画的表现技法、时装画的配色艺术、时装画的线条绘制与美学、时装画中的材料表现艺术为理论与实践运用部分；时装画作品鉴赏与解析为理论与趋势分析部分。本书从时装画基本概念、时装画功能技法、时装画表现风格、时装画美学赏析等方面进行分析，主要侧重于时装画的功能技法及风格赏析，以图文并茂的形式向读者展示时装画的魅力，在用笔、用色及体现个人画风等方面对国内外时装画大师、优秀时装从业者的作品作简明分析鉴赏。欣赏这些作品，必将使我们开阔视野、提高艺术鉴赏力、增长时装知识。研习其技法，定会使我们获得一种实用技能，通向一条表达时装设计效果的捷径，帮助我们吧翩跹的创作灵感现于笔端。书中系统阐述的技法与提供的丰富资料，对专业院校的师生和时装设计师具有重要的参考价值，对业余时装设计爱好者而言亦是一册图文并茂的有益读物。

本书由李正、莫洁诗担任主编，翟嘉艺、毛婉平担任副主编。在编写过程中查阅了大量国内外相关专业资料，引用了其中的一些论点和实例材料，书中大部分插图由作者绘制，部分插图引用了国内外设计名家、时装插画家的作品和学生作品，时装插画师辛喆以及苏州大学艺术学院的研究李慧慧、蒋晓敏、郑亚楠等都积极为本书提供了大量优质的图片资料，同时也花费了大量的时间和精力，在此致以诚挚的谢意。本书在编写

过程中得到苏州大学艺术学院、苏州大学艺术研究院领导与老师的大力支持。最后特别感谢苏州大学艺术学院叶青老师、苏州大学艺术学院王巧博士、苏州高等职业技术学校杨妍老师等对本书的大力支持。因时装画艺术发展迅速，时装画技法更新较快，本书内容难免有遗漏与不足之处，敬请各位专家、读者指正！

编者

2023年5月

教学内容及课时安排

章(课时)	课程性质(课时)	节	课程内容
第一章 (10课时)	基础理论 (30课时)		· 绪论
		一	时装画概述
		二	时装画的起源与发展
三		时装画的艺术特征	
第二章 (10课时)			· 时装画与人体知识
		一	人体造型基础知识
		二	人体动态表现
		三	人体局部绘画表现技法
第三章 (10课时)			· 时装画的风格
	一	时装画风格概述	
	二	典型时装画风格赏析	
第四章 (10课时)	理论与实践运用 (38课时)		· 时装画的表现技法
		一	不同绘画媒介下的表现技法
二		综合表现技法	
第五章 (10课时)			· 时装画的配色艺术
		一	色彩的基础知识
		二	时装画的色彩表现
		三	时装画的配色鉴赏
第六章 (10课时)			· 时装画的线条绘制与美学
		一	时装画廓型线条绘制与美学
		二	时装画局部线条绘制与美学
第七章 (8课时)			· 时装画中的材料表现艺术
		一	常见的时装材料及其艺术感
		二	不同时装材料在时装画中的表现
		三	经典案例鉴赏
第八章 (10课时)	理论与趋势分析 (10课时)		· 时装画作品鉴赏与解析
		一	大师时装画作品鉴赏
		二	手绘时装画作品鉴赏
	三	数码时装画作品鉴赏	

注 各院校可根据实际情况调整。

目 录

CONTENTS

第一章 绪论	001
第一节 时装画概述	002
第二节 时装画的起源与发展	014
第三节 时装画的艺术特征	019
第二章 时装画与人体知识	027
第一节 人体造型基础知识	028
第二节 人体动态表现	039
第三节 人体局部绘画表现技法	051
第三章 时装画的风格	075
第一节 时装画风格概述	076
第二节 典型时装画风格赏析	087
第四章 时装画的表现技法	093
第一节 不同绘画媒介下的表现技法	094
第二节 综合表现技法	107
第五章 时装画的配色艺术	111
第一节 色彩的基础知识	112

第二节 时装画的色彩表现	118
第三节 时装画的配色鉴赏	129

第六章 时装画的线条绘制与美学 135

第一节 时装画廓型线条绘制与美学	136
第二节 时装画局部线条绘制与美学	138

第七章 时装画中的材料表现艺术 153

第一节 常见的时装材料及其艺术感	154
第二节 不同时装材料在时装画中的表现	155
第三节 经典案例鉴赏	173

第八章 时装画作品鉴赏与解析 179

第一节 大师时装画作品鉴赏	180
第二节 手绘时装画作品鉴赏	187
第三节 数码时装画作品鉴赏	199

参考文献 216

第一章 绪论

课程名称：绪论

课题内容：时装画概述

时装画的起源与发展

时装画的艺术特征

课题时间：10课时

教学目的：通过学习，使学生了解时装画的基本知识，并掌握时装画的概念、分类、形式及艺术特征，为后续课程打下基础。

教学方式：利用各种图片资料，多媒体讲授，通过系统归纳进行理论教学。

教学要求：1. 了解时装画的概念，时装画的分类、形式和意义。
2. 让学生了解到时装画的历史与发展。
3. 熟悉时装画的不同艺术特征。

课前（课后）准备：课前查阅与时装画相关的书籍和图片资料，收集不同时期优秀的时装画代表作品。课后通过对教材的学习，了解时装画的发展历程，清晰掌握时装画的形式、特征及分类。

时装画是用来表达服装设计者的设计意图,展现服装与人体各部位关系,表现服装的款式、色彩、材质、工艺结构及风格。与其他绘画艺术相比,时装画具有双重性,一方面,时装画属于实用艺术范畴,是服装设计的表达方式之一;另一方面,时装画是借助于绘画来展示服装的整体美感的一种手段。同时,时装画是服装设计师捕捉创作灵感的有效方式,是从服装设计构思到作品完成过程中不可或缺的重要组成部分,是制作服装的依据,也是宣传服装、传播服装信息的媒介。

一张优秀的时装画包含着对服装的理解,对艺术形式的把握,以及设计师的审美能力及时尚感悟。传统的时装画以手绘为主,并且根据不同的风格,选择的绘画工具不尽相同,有铅笔、水彩、水粉、马克笔等。随着科技的发展,时装画的绘制工具越来越多样化,数字化媒介的出现打破了传统的表现技法,使其表现形式不断创新,这就要求我们不仅要掌握不同类型的时装画表现技法和鉴赏方法,还要有良好的绘画基础和服装专业知识,才能得心应手地运用手中的笔画出自己的设想,绘制出具有个人风格的优秀时装画作品。本章将依据典型的时装画案例来分析其中的发展脉络和绘画技法,让读者对时装画的基础知识有一个大概的了解,并用这些知识与理论装备头脑,使创作更为深入。

第一节 时装画概述

在服装设计领域,人们对“时装画”这个名词并不陌生。时装画是服装设计师将设计构思以写实或夸张的艺术手法予以表达的一种绘画形式,是以服装款式和人体为主题进行的创作。时装画将服装中设计构思、款式造型、色彩配置、面料选择、配饰安排、剪裁结构的独特感受,以恰当的形式表现于画面,是时装设计的第一步,它旨在表达其设计意图中直观的艺术效果。时装画是多元性的,从艺术角度来看,它强调绘画技巧和画面视觉效果;从设计角度来看,它能表达设计意图。

一、时装画的概念

时装画以表现服装款式结构、体现服装形象穿着效果为主题,是反映流行趋势、服饰文化和生活方式的一种专业绘画形式。时装画主要应用于时装的设计环节与时装信息的传播发布中,它是一种设计本源、设计创意、设计情感等方面形象化、综合化、独特化的诠释表达。时装画以不同类型、不同特征的人体为造型对象,因此其款式结构、剪裁缝制、色彩搭配、面料处理等均需从穿着者的形体特征和着装环境等方面进行考虑。所以时装画

不仅反映出不同时代的穿着方式及穿着理念，还是艺术创作观察、创作体验的深刻感悟，画面形式给人以动人的魅力与美的感受，充满着对艺术生命力的表达，如图1-1所示。

图1-1 时装画（李慧慧作品）

时装画作为主要表现人物着装状态的作品，与一般绘画作品不同，它传达着各时期人们时尚着装的信息、生活状态和审美情趣。相较而言，美术创作强调画家创作意念的表达，是一种画面基调的整体协调，而时装画更多地在于表达时装设计构思，体现出艺术创作自由、感性的特征，同时展现出服装、服装与人的关系、服饰配件、流行信息等基本属性。它是服装设计师表达想法的工具，在20世纪还作为时装插画的形式出现在各大时装杂志封面，成为服装流行信息交流的一种有效媒介，如图1-2、图1-3所示。

随着时代的发展，时装画的审美功能不断增强，风格技巧也越发丰富，更具丰富性和多元化，如图1-4所示。时装画不只是对时装的描绘，其远远超出时装设计本身，逐渐发展成为现代绘画艺术的分支，成为一种独立的画种，从而衍生出如时装插画、时装效果图、时装海报等多种艺术形式。

图1-2 VOGUE杂志封面一（1917年）

图1-3 VOGUE杂志封面二(1956年)

图1-4 手绘时装画(毛婉平作品)

二、时装画的分类

时装画分类因绘画工具和应用对象的不同而多种多样, 如果从绘画工具上来分类的话, 有水彩、水粉、钢笔、铅笔和计算机绘制等; 如果从用途上来分类的话, 时装画可以分为时装设计草图、时装平面款式图、时装效果图、时装插画等。

(一) 时装设计草图

时装设计是一项实践性相当强的工作, 需要设计者在极短的时间内迅速捕捉并记录设计构思。时装设计草图是设计者记录设计灵感、设计思维以及设计信息的一种手段, 所以时装设计草图具有一定的概括性、快速性, 能让读者通过简洁明了的勾画、记录读懂设计者的构思。

通常设计草图并不追求画面视觉的完整性, 而是抓住时装的特征进行描绘。有时在简单勾勒之后, 采用几种色彩粗略地记下色彩构思; 有时采用单色勾勒并结合文字说明的方法, 记录设计构思、灵感, 如图1-5所示。在勾勒人物时往往简略明了, 抑或侧重某种动势以表现时装的动态预视效果, 而省略人体中的众多细节。

图1-5 时装设计草图(李慧慧作品)

(二) 时装平面款式图

时装平面款式图是指服装款式的平面表现图,也称为平面结构款式图,抛开服装的穿着效果,只针对服装款式的比例、结构等进行具体、严谨的表现,目的是指导生产和服装制板。它是服装从打板、裁剪到缝制过程的重要指导依据,也是为了把设计构思交代完整。时装平面款式图中的款式结构、工艺特点及装饰配件等都要表现得极为准确、清晰,还要精准地画出服装正、背面的平面结构图,一些需要特别交代的细小结构如领、袖、口袋、褶裥、省位、明线的宽窄等,还需要另附服装效果图和局部放大示意图,以及面料小样和具体的细节说明,并注以适当的文字说明,便于打板与缝纫制作,如图1-6所示。

图1-6 时装平面款式图(莫洁诗作品)