

服装设计

训练项目实例精解

丰春华 著

时装画中线的艺术处理
发型设计表现 帽饰设计表现

包的设计表现 半身造型设计表现

造型设计表现 系列造型设计表现

装饰风格设计表现 创意风格设计表现

国外设计作品欣赏

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

高等院校服装设计专业参考教材

服装设计训练项目实例精解

丰春华 著

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计训练项目实例精解 / 丰春华著. — 天津 :
天津人民美术出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-5305-7105-7

I. ①服… II. ①丰… III. ①服装设计 IV.
①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第283575号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022)58352900

出版人: 李毅峰

网址: <http://www.tjrm.cn>

唐山新苑印务有限公司印刷

全国新华书店经销

2015年12月第1版

2015年12月第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 10 印数: 1—3000

版权所有, 侵权必究

定价: 35.00元

个人简介

丰春华, 1958 年生于天津。1986 年毕业于天津美术学院, 获学士学位。现任天津工艺美术职业学院党委书记、教授, 中国美术家协会天津分会会员。作品曾参加全国性及市级美展、设计大展并获奖, 著有《服装效果图技法新探》《装饰图案基础教程》《服装效果图全程训练》《外国时装画艺术佳作赏析》等多部专业性书籍并出版。发表服装专业论文十余篇。

服装设计相关实用网站

1. 中国服装网: <http://www.efu.com.cn/>
2. 中国服饰网: <http://www.eyo.cn/>
3. 国际服装网: <http://www.yifu.com/>
4. 穿针引线: <http://www.eeff.net/>
5. 怒放服装论坛: <http://www.nufang.net.cn/>
6. 服饰流行网: <http://www.pop-fashion.com/index.jsp>
7. 流行在线: <http://www.121bbc.com/>
8. 国际服装设计网: <http://www.fopsjs.com/>
9. 中国服装款式网: <http://www.yfu.cn/>
10. E风尚: <http://www.e-vogue.com.cn/>
11. 中国针织网: <http://www.e-eck.com.cn/>
12. 中国毛衣编织网: <http://www.sonqshi23.com/>
13. 中国服装人才网: <http://www.cfw.cn/>
14. 法国服装网: <http://www.iesentier.com/>
15. 全球时尚杂志: <http://www.fashion-media.com/>

前言

本书中服装设计课题的各训练项目图例，均经编者整理、提炼或创作绘制（除署名外）。其素材有国外服装专刊中的服装作品、广告插画，亦包括本人的设计创作等。围绕着“时装画以黑白线绘形式表现服装设计”主题风格的最基础表达技艺，展示人物形象穿着服装后的整体效果。试图从多视角呈现每一实例独具创意的切入点、不同设计风格的个性特色，解读服装艺术的新理念和设计表现的创新性与常规方式。

通常，服装设计具有一般实用艺术的共性。作为一门综合性的艺术，其所涉及的领域极为宽泛，包括历史、哲学、美学、心理学、文学、人体工程学等学科。在内容、形式与表现手法上，服装设计又具有自身的特性。

服装是布的雕塑，服装作为人的“第二层皮肤”，兼具保暖防寒、修饰美化、装扮等功用。服装设计就是解决人们着装方面的富有创造性的计划及创作行为。在这一艺术创造的过程中，要考虑到造型、色彩、材料、图案、风格以及服饰品的搭配、设计定位等诸要素。这些要素怎样用、如何用得好、如何用得妙，是体现一名成功服装设计师对于作品独具创意与特色风格的掌控之最好注脚。

毋庸置疑，绚丽多彩、风格迥异的服饰艺术，印证了设计师们对于服装设计灵感的捕捉和对作品超凡脱俗的驾驭能力，创造出一个充满着奇思妙想而又现实美好的霓裳世界。它们为现代生活诠释了值得回味的“时尚印记”。实训中的每个项目课题图例所描绘的服装形象和流行资讯，旨在能传达最时尚的装扮与穿着潮流，彰显其时尚魅力，能够成为大众学习服装设计与技法表现较快提高的一个平台。

此书的图例作品，主要以线绘的技艺表现服装设计创意或时尚风貌，并配有部分彩色专题项目训练图例，使之更直观地加强了训练实践的学习目标。作为服装设计专业课程中的基础训练课之一，它是服装设计专业学习的重要环节。本书从专业性、实用性的项目案例角度，解析服装设计诸方面的表现形式。训练项目共分为：发型设计表现、帽饰设计表现、包的设计表现、半身造型设计表现、整体造型设计表现、系列造型设计表现、装饰风格设计表现、创意风格设计表现、国外设计作品欣赏等几部分课题实训内容，献给广大读者。其目的在于：

1. 为大众提供服装艺术设计领域的新趋势、新时尚窗口，掌握服装设计的学习方法、规律、要领，起到开阔视野、博采众长的借鉴学习的作用，打下良好的设计表现基础。

2. 对于服装人物形象的比例、动态、组合、刻画,用线、用色处理,以及服装造型、款式、结构、配饰、强调部位等方面,均是读者在学习实践中需要掌控的训练重点。

3. 此书既是一本较广泛地学习服装设计训练与表达的必备实例参考书,又是为广大读者学习实训、提升绘画技艺和设计表现奠定良好基础的实用性参考教材。

本书可作为高等院校、职业院校相关专业学生学习的训练案例用书,也可供广大服装设计人员、动画设计人员与读者欣赏、研习、参考之用。

时装画中线的艺术处理

线在造型艺术和多种绘画类别中担当主要的语言表现形式，例如：敦煌壁画中的用线，传统国画中的铁线描、白描用线，现代装饰画中的交错用线及速写用线等。这些概括、精练、流畅而富于弹性和张力的线条都是以线为主要的艺术形式来表现各种造型的。

线是时装画的重要造型手段，常用线来表现人体和服装，并在线造型的基础上进行各种艺术处理或技法着色。线条讲究其勾勒顿挫、虚实、转折、顺逆等，要求线的艺术处理简洁、流畅、概括、整体，力求以一当十，充分表达人体美与服装美的整体艺术效果。

时装画最基本的用线一般包括：匀线、粗细线、顿挫线、不规则线、速写性线、装饰性的线，以及衣纹和衣褶的艺术处理用线等。每种线条均会给人以不同的审美感觉和实用价值。在线造型的基础上，作者可以依据服装的设计风格、画面想要的视觉效果与处理形式，选用相应的色彩、工具、材料和表现技法进行创作实施。

采用线的描绘形式表现时装画时，作者除了要注意人物形体和服装的轮廓线外，还应利用画面线条的疏密反衬的方法，展现前后左右的空间距离，以此表现某种程度的立体感。显然，同样是用线描绘表现技法，由于其用线的方法不同，而产生许多不同的效果。像均匀的线（线的粗细均匀，线条流畅自然，柔中带刚，富于装饰性。一般选用针管笔、签字笔、钢笔或衣纹毛笔作画）、顿挫线（有浓有淡、有紧有松的线，线条刚劲有力，刚中有柔）等处理表现方式。

时装画中线的处理，既应表现服装的整体造型，简练而概括，又要体现服装面料的肌理特征，画面内涵丰富。初学者在进行线条训练时，最好的方法就是坚持多画速写和白描练习或临摹优秀作品，在实践中提高用线的造型表现力。正如罗丹所说：“优秀的线条是永恒的。”无论是哪种风格的时装画均需要勾线，用线塑绘服装的造型、款式、结构和不同质料，使服装形象的整体特色更趋于完美，达到极佳的“视觉上感”印象。

丰春华

2014年3月

目 录

1	第一部分 发型设计表现
13	第二部分 帽饰设计表现
22	第三部分 包的设计表现
32	第四部分 半身造型设计表现
44	第五部分 整体造型设计表现
60	第六部分 系列造型设计表现
77	第七部分 装饰风格设计表现
92	第八部分 创意造型设计表现
106	第九部分 国外设计作品欣赏
124	第十部分 训练项目
154	后 记

第一部分

发型设计表现

发型设计表现

发型是一种造型艺术，是人类文化的一部分。发型设计是人物形象设计的一个重要组成部分。发型在整体造型搭配上具有举足轻重的地位，发型以其独特的美的变化能带给人们截然不同的感受，并在很大程度上影响一个人的外观和文化生活，是表现自我的生活艺术。任何一种艺术设计，在创作上都有明确的主观意图，而发型设计的这种意图有着明显的实用性、装饰性及自身的设计原则与规律。

发型设计是以人的头发为对象，根据人物整体形象塑造的需要，应用各种发式造型的工艺技术，有效地完善人物整体形象的发式的造型过程，是人物形象设计的重要内容之一。发型在整体造型搭配上具有举足轻重的地位。发型的变化不仅能带给人们截然不同的感受，而且在很大程度上影响一个人的外观。其审美功能是不言而喻的，亦成为大众时尚审美与追求的热点。

作为设计者而言，在服装形象整体设计中，不可忽视发型与服饰的风格特点相协调这一关键问题。现代人的生活多姿多彩，服饰的选择余地相当大，风格和用途也相当广。人们往往首先选择服饰后再考虑对发型的配合。显然，设计理想的发型效果，不仅能体现出发型的突出美和艺术韵味，而且可弥补人们容貌中的某些缺陷及不足之处。

依据服装设计的风格特征（如实用性服装、艺术性时装、礼服等），在描绘服装形象前，作者适宜采取相应的写实或淡化形式处理，使发型的表现与服装设计总体风格融会贯通。其一，选用的发型应与人物的身份年龄（服务员、儿童、青年、中老年）、服装的款式相协调，并以图文的方法把发型的设计形态和实施计划表示出来。其二，发式设计应考虑是否符合着装人的性别、职业特点和环境，设计出既能衬托整体美又能表现其个性的发型。

无论是何种发型（长发、短发、卷发或直发等），在具体刻画过程中，可先找寻其规律，重点注意发型的大轮廓特征与基本结构形态的把控，快速画出大框架的形。并按照头部发型呈现出的不同角度、多透视的造型走向，将发型内部划分为几个大的区域，再分成若干个小的局部，做到心中有数。然后对每一个局部进行深入刻画，线条应流畅，表现应简洁、生动。但一定要把握好发型的整体和走势起伏关系，直至达到满意的效果为止。这样画出来的头部发型，不但有较强的视觉直观性，而且发型特征明显，准确又富于变化，从而充分将发型设计的整体感展示出来。

具体作画步骤如下：

1. 快速勾出头部的的大体轮廓的形，画出透视线，定出五官及发型位置。

2. 按照发型呈现出的不同角度、多透视的造型走向,将发型内部划分为几个大的主要区域,再分成若干个小的群组局部,做到心中有数。

3. 对每一个局部进行较深入刻画,线条应流畅,表现应简洁、生动。但一定要把握好发型大的整体和走势起伏关系,直至达到满意的效果为止。

4. 着色。按发型的起伏、明暗关系依次描绘。其面部的大面积作留白处理,只在面颊处进行上色渲染,注意毛笔的水分稍多一些。可选用水彩、透明水色技法作画。

毫无疑问,恰如其分地表现不同的发型式样、外观轮廓的美感和创意,对人物的整体形象会产生更好的美化效果。而发型造型、头饰、配饰甚至表情与服装造型、色彩、设计风格融为一体,同样具有很强的表现力和丰富的艺术感染力,完善了服装形象设计的整体艺术效果。

发型描绘表现技法,可采用写实画法、省略、夸张画法或影绘、装饰画法等表现发式艺术,亦可运用勾线淡彩、渲染法、水粉技法等刻画。

总之,这样画出来的头部发型,不但有较强的视觉直观性,而且发型特征明显,准确又富于变化,从而充分将发型设计的整体感展示出来。

●短发

