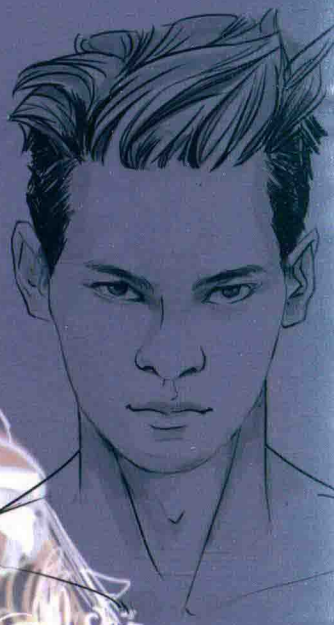

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

时装画艺术 表现技法

SHIZHUANGHUA YISHU BIAOXIAN JIFA

周梦 黄梓桐 编著

中国纺织出版社

TS941.28
256

“十三五”普通高等教育
本科部委级规划教材

时装画艺术表现技法

周梦 黄梓桐 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是一部集时装画技法的教授、时装绘画相关文化的学习、优秀时装画作品赏析三位一体的专业教材。本教材的基本内容包括了以下部分：时装画及其相关概念、时装绘画的历史与溯源、人体造型与服饰局部的塑造、时装画技法与步骤表现、常用绘画工具与常用服装肌理表现、时装画相关艺术风格的梳理，以及对近五十幅时装画作品的赏析。

本书可作为各类服装设计专业教材，也可供服装设计爱好者自学参考。

图书在版编目（CIP）数据

时装画艺术表现技法 / 周梦，黄梓桐编著. —北京：
中国纺织出版社，2016.11

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-3042-2

I. ①时… II. ①周… ②黄… III. ①时装—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第252322号

策划编辑：孙成成 金 昊 责任编辑：杨 勇 责任校对：王花妮
责任设计：何 建 责任印制：王艳丽

中国纺织出版社出版发行
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>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博 <http://weibo.com/2119887771>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2016年11月第1版第1次印刷
开本：787×1092 1/16 印张：10
字数：81千字 定价：49.80元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

作者简介:

周梦，女，博士，中央民族大学美术学院副教授、硕士研究生导师，教育部高等学校青年骨干教师国内访问学者，国家社科基金后期资助项目负责人。

出版有《传统与时尚——中西服饰风格解读》（生活·读书·新知三联出版社）、《黔东南苗族侗族女性服饰文化比较研究》（中国社会科学出版社）、《中国民族服饰变迁融合与创新研究》（中央民族大学出版社）等多部著作，发表论文三十余篇。专著《黔东南苗族侗族女性服饰文化比较研究》获中国社会科学出版社年度优秀图书奖。此书还荣获国家民委第二届民族问题研究优秀成果著作类三等奖。作为第二作者的“十一五”国家级规划教材《服装概论》获第六届高等教育天津市级教学成果二等奖。研究课题《贵州苗族侗族女性传统服饰传承研究》获国家社科基金后期资助项目立项。

新书推荐:

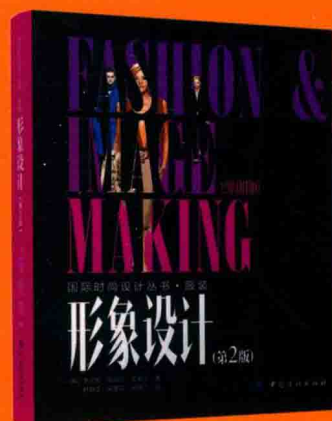

《时装画手绘表现技法》

作者：郑俊洁 著

定价：49.80元

ISBN：978-7-5180-2407-0

《形象设计》第2版

丛书名：国际时尚设计丛书·服装

作者：[韩]李京姬、[韩]金润京、

[韩]金爱京 著，韩锦花、吴美花、
张锦兰 译

定价：49.80元

ISBN：978-7-5180-1365-4

前言

Preface

本书是针对时装画的艺术表现这一时装设计专业学生普遍需要学习的课程所撰写的教科书。

本书体现了作者对时装绘画教学的思考,若将时装画进行艺术的表现必须解决三方面的问题:一是“脑”,解决这个问题需要对时装绘画的相关概念有清晰准确的认识,并对时装绘画的历史尤其是20世纪的发展脉络有一个基本的感性认知,用这些相关的知识与理论装备头脑可以使创作更为深入。二是“手”,在解决了“脑”所代表的认识论问题之后,就要落实到手上的功夫,在这个阶段需要教师在分项攻克的基础上,根据每个同学不同的情况因材施教,逐渐锻炼与培养学生,使其掌握时装绘画的基本功。三是“眼”,在解决了“脑”和“手”之后,就要解决如何达到“艺术表现”这一层次的问题,画时装画不难,但要达到艺术表现的程度就要有“眼”,这个“眼”就是眼界。笔者认为学生学习中普遍存在的“眼高手低”的问题并不可怕——因为它可以通过不断加强对“手”的练习来解决;而没有鉴赏和吸收的能力甚至不辨优劣,则是创作向前发展难于逾越的瓶颈。解决这个问题就需要多看、多借鉴、多吸收优秀的时装画作品乃至其他相关艺术风格作品的精髓。

本书根据以上思路设置了三大板块共五章的内容:第一章为“时装画概述”,分为“时装画及相关概念”“时装绘画的历史与溯源”两节,解决的是“脑”的问题;第二章为“人体造型与局部表现”,分为“人体造型与人体局部的表现”“服饰局部的表现”两节;第三章为“时装画技法与表现”,分为“时装画的基本步骤”“常用绘画工具的表现技法”“服饰肌理的表现技法”三节,这两章解决的是“手”的问题;第四章为“艺术风格与借鉴”,因篇幅所限只列举了三种艺术风格——“唯美主义风格”“新艺术运动风格”“装饰艺术运动风格”,旨在抛砖引玉,激发学生们触类旁通,开阔眼界多作借鉴;第五章为“时装画作品赏析”,以评鉴的形式展现数十幅时装绘画优秀作品,这两章解决的是“眼”的问题。

通过对这三个层次问题的解决,让学生逐步掌握对时装画进行艺术表现的能力,这是本书希望达到的教学目的。

周梦

2016年3月1日

教学内容与课时安排					
章	课时性质	课时安排	节	课程内容	课后练习
第一章 时装画概述	基础理论与专业知识	6 课时	一	时装画及相关概念	
			二	时装绘画的历史与溯源	
第二章 人体造型与局部表现	专业知识与专业技能	10 课时	一	人体造型与人体局部的表现	作业 2 张
二			服饰局部的表现		
第三章 时装画技法与表现		12 课时	一	时装画的基本步骤	作业 2 张
			二	常用绘画工具的表现技法	
			三	服饰肌理的表现技法	
第四章 艺术风格与借鉴	专业鉴赏与专业知识	6 课时	一	唯美主义风格	作业 1 张
二			新艺术运动风格		
三			装饰艺术运动风格		
第五章 时装画作品赏析		6 课时	一	时装画作品赏析·类型一	作业 1 张
			二	时装画作品赏析·类型二	
			三	时装画作品赏析·类型三	
			四	时装画作品赏析·类型四	
			五	时装画作品赏析·类型五	
			六	时装画作品赏析·类型六	
			七	时装画作品赏析·类型七	
			八	时装画作品赏析·类型八	
			九	时装画作品赏析·类型九	
			十	时装画作品赏析·类型十	
	十一	时装画作品赏析·类型十一			
总课时：40 课时			总作业量：6 张		

注 各校可根据实际情况对教学内容和课时数进行调整。

目录

Contents

基础理论与专业知识

第一章

时装画概述 / 1

第一节 时装画及相关概念 / 2

- 一、时装画 / 2
- 二、服装效果图 / 3
- 三、时装设计草图 / 3
- 四、服装结构图 / 8
- 五、面料灵感 / 11
- 六、范例：一套时装设计样本 / 13

第二节 时装绘画的历史与溯源 / 16

- 一、20世纪初至20世纪10年代 / 17
- 二、20世纪20年代 / 21
- 三、20世纪30年代 / 21
- 四、20世纪40年代 / 22
- 五、20世纪50年代 / 26

六、20世纪60年代 / 27

七、20世纪70年代 / 29

八、20世纪80年代 / 31

九、20世纪90年代至21世纪 / 31

本章小结 / 33

思考题 / 33

专业知识与专业技能 / 34

第二章

人体造型与局部表现 / 35

第一节 人体造型与人体局部的表现 / 36

一、全身人体的表现 / 36

二、人体局部的表现 / 39

第二节 服饰局部的表现 / 51

一、帽子 / 51

二、围巾 / 52

三、太阳镜 / 53

四、包 / 54

五、鞋 / 55

六、首饰 / 57

本章小结 / 62

思考题 / 62

第三章

时装画技法与表现 / 63

第一节 时装画的基本步骤 / 64

- 一、基本步骤 / 64
- 二、时装画步骤范例解读 / 74

第二节 常用绘画工具的表现技法 / 82

- 一、彩色铅笔的表现技法 / 82
- 二、水粉的表现技法 / 83
- 三、水彩的表现技法 / 84
- 四、马克笔的表现技法 / 85
- 五、油画棒的表现技法 / 86
- 六、色粉笔的表现技法 / 86
- 七、水墨的表现技法 / 87
- 八、拼贴和混合媒介的表现技法 / 88
- 九、软件数字化着色和渲染的表现技法 / 89

第三节 服饰肌理的表现技法 / 91

- 一、绸缎肌理表现技法 / 91
- 二、蕾丝肌理表现技法 / 92
- 三、雪纺肌理表现技法 / 92
- 四、棉布肌理表现技法 / 93
- 五、毛呢肌理表现技法 / 94
- 六、皮革肌理表现技法 / 94
- 七、皮草肌理表现技法 / 96

八、针织肌理表现技法 / 97

九、刺绣肌理表现技法 / 98

本章小结 / 99

思考题 / 99

专业鉴赏与专业知识 / 100

第四章

艺术风格与借鉴 / 101

第一节 唯美主义风格 / 103

一、但丁·加百利·罗塞蒂 / 103

二、约翰·艾瓦瑞特·米雷斯 / 104

三、阿瑟·修治 / 105

四、约翰·威廉姆·渥特豪斯 / 106

第二节 新艺术运动风格 / 107

一、奥博利·比亚兹莱 / 108

二、阿尔夫斯·默哈 / 112

三、勒内·拉力克 / 114

四、乔治·弗奎特 / 115

第三节 装饰艺术运动风格 / 117

一、保罗·波烈 / 117

二、雅克·杜塞 / 118

三、简·巴杜 / 119

四、帕康夫人 / 120

五、乔治·巴比亚 / 121

六、埃尔泰 / 121

本章小结 / 122

思考题 / 122

第五章

时装画作品赏析 / 123

第一节 时装画作品赏析·类型一 / 124

第二节 时装画作品赏析·类型二 / 128

第三节 时装画作品赏析·类型三 / 131

第四节 时装画作品赏析·类型四 / 133

第五节 时装画作品赏析·类型五 / 136

第六节 时装画作品赏析·类型六 / 138

第七节 时装画作品赏析·类型七 / 140

第八节 时装画作品赏析·类型八 / 142

第九节 时装画作品赏析·类型九 / 144

第十节 时装画作品赏析·类型十 / 146

第十一节 时装画作品赏析·类型十一 / 147

本章小结 / 148

思考题 / 148

参考文献 / 149

后记 / 150

第一章

时装画 概述

教学内容：时装画的基本概念及相关概念。

时装绘画的历史与溯源。

教学时间：6课时。

教学方式：教师授课、师生共同讨论。

教学媒介：利用多媒体授课，采取PowerPoint图文结合的形式。

第一节

时装画及相关概念

一 时装画

在服装设计领域，人们对“时装画”这个名词并不陌生。在英文中，与“时装画”相对应的词汇是 **Fashion Illustration**，是由两个词汇 **Fashion** 与 **Illustration** 组成的。**Fashion** 一词作名词时，有“时装”“时尚”“风尚”“潮流”以及“流行的样式、风格”等诸多释义。**Illustration** 包含有“插图”“插画”“书”“图解”或“杂志的图画”等释义，因此，**Fashion Illustration** 的释义也可以理解为“时装插画”。

时装插画是对文字所无法直观陈述的内容以图形的形式做补充，同时它还承担装饰版面的作用。随着时代的发展，时装插画形式与功能也逐渐发生了变化——它并不只是作为对文字内容的补充而存在，而是承担了更多的传播功能和审美表达功能，是视觉传达中的重要组成部分。**Fashion Illustration** 是插画的一个分支，它是伴随着“时装”这个概念的产生而产生的。在对 **Fashion Illustration** 进行中文定义时以“时装画”似乎更佳——这是因为与“时装插画”相比，“时装画”更趋近于独立的作品，它既可以是对文字的补充说明也可以是独立的存在。此外，**Fashion Illustrator** 也可以意为“时装画画家”或“服饰图画家”。

“时装画”是表达时装信息的一种媒介，是围绕“时装”而展开的，是一种将时装设计与相关构思用图像形式进行表达的绘画形式。根据艺术风格的不同，“时装画”的表达风格既可以是较为写实的，也可以是较为艺术的。

在本书中，我们探讨的是如何通过写实的分项训练（包括对人体及各个部位、服装的组成部分、绘画步骤、面料肌理表达、绘画工具技法表达）来达到对时装类绘画的艺术表达。

二 服装效果图

“服装效果图”是对英语Fashion Sketch的中文意译。Sketch作为名词时有“素描”“速写”“草图”之意，可谓是对设计意识的具体化体现。“服装效果图”是指将人体穿着所设计的服装后的效果以图像的形式表现出来的绘画形式。与“时装画”相比，“服装效果图”承载着更多的功能性——作为服装设计中一个重要的表达环节，服装效果图可将设计者的设计构思展现为可视的形象，因此它具有很强的实用性，它不仅可以体现设计者的设计意图、设计风格和个性，还可以表达所设计主题的款式设计、色彩搭配、服饰细节乃至服装材料，它的存在可谓是服装设计有机整体的重要组成部分。

除了将着装效果表现出来以外，“服装效果图”还可以包括服装结构说明的部分，并将每款服装的正视图与背视图相结合呈现出来，一份完整的“服装效果图”要真实而生动地表现出服装作品的特点，包括服装的款式结构、装饰配件及工艺特点等要素，还有一些服装效果图包括面料小样的设计说明。在对“服装效果图”的表达过程中，还需要社会流行与时尚因素，并结合服装市场定位，提高设计的完整性。

三 时装设计草图

时装设计草图是快速地捕捉设计者瞬间的灵感思维的符号性记录方式。不同于服装效果图的完整性与完成性，时装设计草图具有瞬时性，是记录设计者在较短的时间内所产生的设计思维的图像，具有概括性和及时性的特征。

在进行时装设计草图的创作时，较少受到时间、地点和工具的影响。很多设计者都可以在三五分钟的内在随意的桌子上勾勒出一张时装设计草图；当设计灵感来“敲门”时，一截铅笔头、一块碎纸片都可以是记录作画者此时思绪的工具。时装设计草图突出的是对设计者瞬时思路的记录，可能是某个廓型，可能是上下衣的某种搭配形式，也可能是某种色彩的组合（可以用彩笔约略的渲染、也可以用文字标注），因此时装设计草图可以省略人体的某些细节、甚至省略人体仅画衣着，并不需要追求视觉效果上的完整性。以下是经过整理完善的时装设计草图，其中图1-9~图1-11是根据某个主题所做的系列草图。

1. 时装设计草图范例（图1-1~图1-8是经过整理完善的时装设计草图）

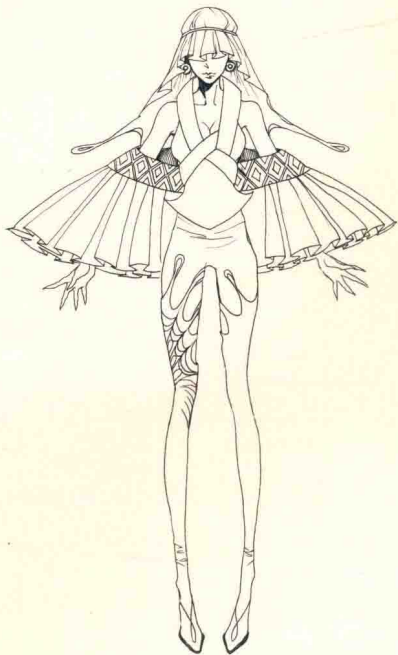

图1-1 时装设计草图1

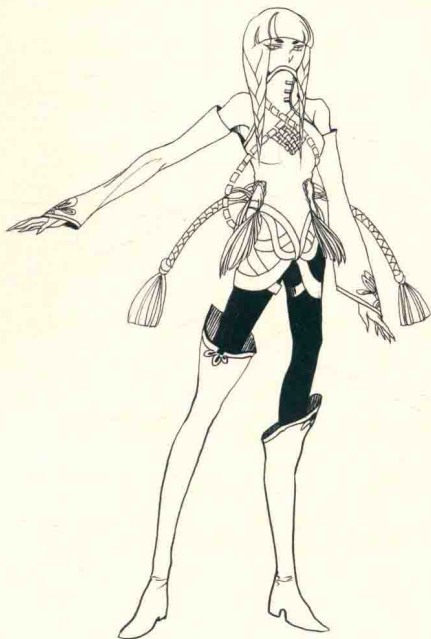

图1-2 时装设计草图2

图1-3 时装设计草图3

图1-4 时装设计草图4

图1-5 时装设计草图5

图1-6 时装设计草图6

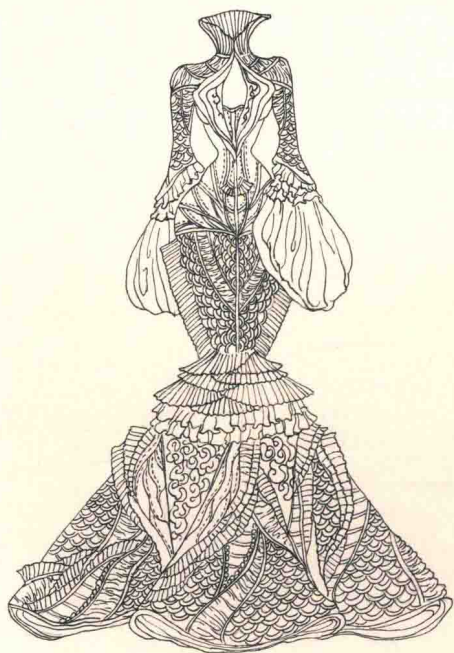

图1-7 时装设计草图7

图1-8 时装设计草图8