

Fashion Illustration & Fashion Sketch

新概念时装画技法

笔下霓裳

1.28

李想 编著

百花洲文艺出版社 江西科学技术出版社

7594-88
1X

服装款式设计
1688 例
裙子款式设计
1688 例
裤子款式设计
1688 例
上衣款式设计
1688 例
内衣款式设计
1688 例
袜子款式设计
1688 例
鞋子款式设计
1688 例
配饰款式设计
1688 例

新概念时装画技法

李想 编著

百花洲文艺出版社
江西科学技术出版社

图书在版编目(C I P)数据

笔下霓裳 / 李想主编. —南昌: 百花洲文艺出版社, 2004

ISBN 7-80647-792-6

I. 笔… II. ①李… III. 服装—绘画—技法(美术)—研究

IV. TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2004) 第137925号

责任编辑: 赵霞

书籍设计: 周勇

笔下霓裳

李想 主编

百花洲文艺出版社

江西科学技术出版社

新华书店经销

江美数码科技有限公司制版

深圳彩帝印刷实业有限公司印刷

2004年12月第1版

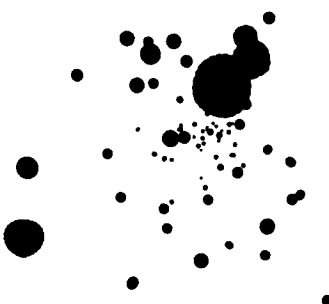
2004年12月第1次印刷

开本 889毫米×1020毫米 1/16

印张 6 印数 1-3000

ISBN 7-80647-792-6/J·31

定价: 48.00元

目录

1/序言

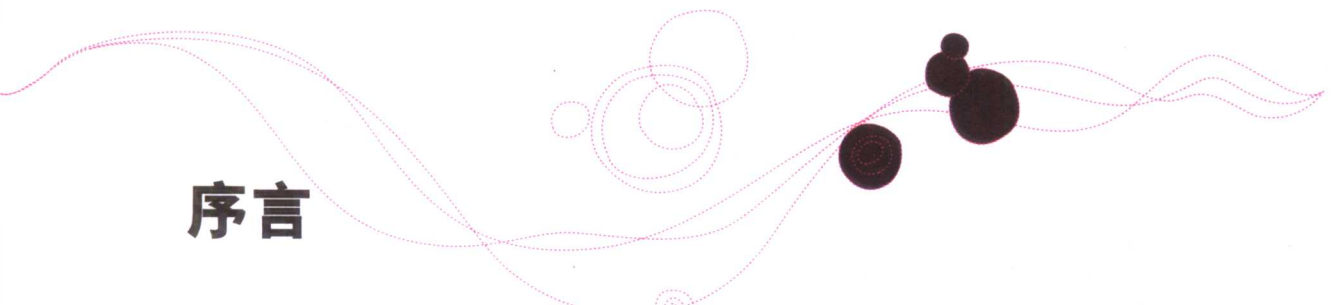
3/时装画的发展概况

4/时装插画与时装效果图

6/时装插画的表现手法与绘画工具

58/时装效果图的表现技法及分类

76/大师作品欣赏

序言

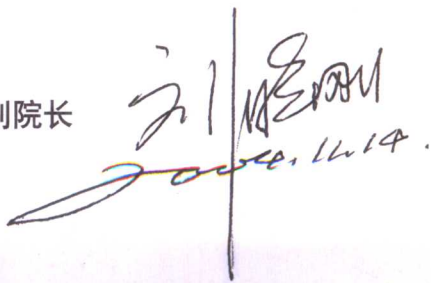
在这个异彩纷呈的读图时代，时装画作为一种特殊的艺术表现形式，在市场化冲击的大潮中正出现某种戏剧化的分野。在时装设计与生产的流程中，恪职坚守功能化、实用化基本诉求的，是时装效果图；散见于位处视觉前沿的各种平面媒体和互动网络中，把时尚信息点缀得风情万种的，是时装插画。两者或分庭抗礼，或互通有无，已成为业界不可或缺的一道景观。

其实当下对时装画的研究已不可谓不多，从样式到技法、从理论到实践，花样翻新，琳琅满目。尤其是时装插画，作为新的文化群体表达其意识形态的方式，也正受到越来越多的关注。然而，以求新务实、紧逼时尚的态度对时装画技法做详细介绍的，似不多见。可以看出，作者做了不懈的努力和尝试。

在觊觎已久的概念大于表现的浮华设计风中，踏踏实实做点技法研究本也是平实之举，但值得称许的是，作者把对时尚异乎寻常的敏锐直觉与轻松的、多样化的表达糅合在一起，绕过模式化的风格问题，绕过重手绘还是重电脑的技术问题，笔触直指时装画设计的内核，那就是遵从时尚个性，追求视觉平衡，讲究画面感觉。作者的尝试在这一点上是值得肯定的，这也是作者的灵性在此探究过程中的最好体现。

在我的学生中，在读研究生期间出版书籍的不少，但出版时装画书籍者，唯李想第一。有文如其人之说，其实画也如其人，李想的画，聪颖、鲜活、妩媚、时髦，犹如见其生活中的人。她的文字也轻松飘逸，再加上编排的新颖独特，看这本书确实是一种阅读养眼的享受。笔下成就霓裳，或许正是年轻的设计师李想孜孜不倦、上下求索的至高境界，但愿书借其名，李想在她渐行渐远的路上能早日实现她心中的理想。

东华大学服装学院 副院长

2008.12.14.

时尚插画，即一种以时装为它自紧
 义体诞的生涯，曾经是以是时主籍传金再到经历从
 画思主纪合流插各20年迷起现
 装名现世情同，在世纪的新统程。

英国著名电脑时尚画家
 贾森·布登克斯为英国
 舞曲唱片厂Hed Kandi
 设计的CD封面

时装画的发展概况

格拉汉·琼斯为Levi's牛仔服所做的平面广告

在人类历史发展的各个时期，服饰文化一直是反映人类历史生活的一个重要研究领域，如果说时装是流行变迁的一面镜子，那么时装画便是时尚更迭的视觉文本。在漫长的发展过程中，时装画艺术经历了从纯手工性质的“传统时装画”到依托现代科技包装的“电脑时装画”的发展过程。这一过程可以根据时间的排序简要概括为三个阶段：

■19世纪的萌芽阶段——时装画的出现

19世纪初源于欧洲的“时装版画”（Fashion plate），被认为是时装画的雏形，它是一种采用铜版镂饰法绘制的服装铜版画，这一时期的时装画是一种简单的记录式的服装款式图片，表现手法和表现形式都很单调。

■20世纪初到中期的繁荣时期——传统时装画的黄金年代

20世纪初，随着立体派、印象派、野兽派、抽象派等众多艺术流派的兴起，艺术家们在工具、材料和艺术形式上进行了很大的革新，为时装画家们提供了许多创作灵感。这一时期涌现了许多杰出的传统时装画大师，如热内·格鲁奥（Rene Gruau）、艾瑞克（Eric）、安东尼奥·洛佩兹（Antonio Lopez）等红极一时的画家，他们在表现技法和风格上都有独到之处，从而也使时装画真正成为了一个独立的绘画门类。时装画作为一种新的艺术形式伴随时装的流行向全世界传播开来。从20世纪初直至50年代，时装画可谓鼎盛一时，众多杂志和平面媒体都需要利用大量的时装画为文字和服装增加艺术氛围和可视性，尤其像《ELLE》、《BAZAAR》、《VOGUE》等时装杂志，更是将时装画作为主要的视觉传达方式。

■20世纪末至21世纪的复苏和兴盛时期——电脑时装画的崛起

70年代电视的普及和90年代摄影作品的流行，曾使时装画在大众艺术中的地位受到严重威胁，在前所未有的冲击下一度呈现了滑坡的状态。但自1984年苹果电脑问世伊始，即成为插画师们更加便捷的绘画工具和探索崭新领域的利器。由电脑绘画发展出的各种时装画流派广受各大时尚传媒的青睐，而新生代的电脑时装画家们在表现风格上也呈现出更加前卫、多样的形式。

时至今日，时装画虽不能在平面媒体上取代摄影的地位，但其独特的审美情趣、灵性的绘画语言以及摄影作品无法比拟的设计原创性和前瞻性，在服装设计领域和视觉传达领域中发挥着重要的作用。尤其在近几年，电脑时装画有了更加广阔的发展空间，它们出现在电影海报上，印在唱片封套上，客串商品形象广告，跳跃在网络中，——时装画成为了IT时代最先锋的视觉元素。

20世纪初著名时装插画师艾德（Eric）的作品

时装插画与时装效果图

时装画根据具体用途可分为时装插画、时装效果图两大类。时装插画多用于服装品牌的宣传广告、时装报刊的封面、内页中等，它们有时以独立的形式出现，有时配合文字以丰富版面的视觉效果。

■时装插画往往不单纯拘泥于服装细节、结构的表现，它更侧重表现服装的整体风格和品位，通过配饰、背景的烘托，创造出一种吸引人的氛围，使目标与受众群体产生共鸣。（配图1、2、3）

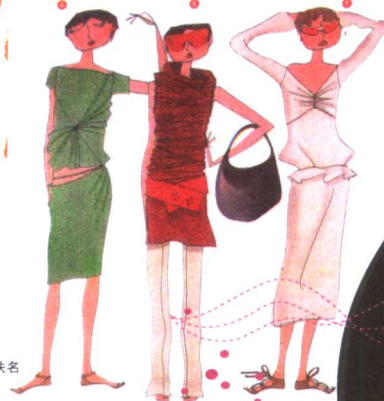
■不论用作何种用途，使用何种表现手法，一幅好的时装插画应该具备如下几个素质：

空间性——对一个时代流行因素的敏锐捕捉是一幅成功时装插画不可或缺的特质，作为一种特殊的纪录方式，它犹如一面镜子，忠实地折射出所处时代的风土人情及潮流趋向。

创造性——好的时装插画不应该仅仅等同于一幅照片的纪录功用，它应该是充满想象力和创造性的，通过作画者本人的艺术修养和独特的视角，运用夸张或简化的手法，创造出具有前瞻性的、对流行风尚起引导作用的作品。

艺术性——艺术感染力同时也应该是衡量一幅好的时装插画作品的标准之一。无论采取何种手法，时装插画应该比服装本身更加典型。更能突出体现服装美的精髓、美的灵魂，具备独立的观赏性和艺术性。

（配图4）佚名

（配图5）瓦伦蒂诺

（配图1）热内·格鲁奥

■时装效果图是服装设计过程中的一个重要环节,它的基本功效是对设计者灵感的准确捕捉,使思维视觉化,完整清晰地表达出设计者的设计意图及服装的穿着效果,以便进一步修改整理和达成下一步与相关人员的沟通。(配图4)

■时装效果图多用于服装工厂、设计工作室或在参加比赛、考试时使用,熟练准确地绘制时装效果图需要经过专门的训练,这也是对一名服装设计师的基本要求。

■画好时装效果图一般需要做到以下两点:

准确性——服装的造型、色彩、面料及省道等细节均须完整体现,基本准确地表现出服装的穿着效果,必要的话还需附加工艺说明、背式图等。与讲究艺术性为主的时装插画相比,时装效果图更侧重于实用性。在这里,服装始终是主体,人物造型和构图等等均为表现服装服务,不能单纯为了追求画面的效果而忽略了服装结构、比例分割的准确性。

功能性——服装效果图的基本功能是桥梁的作用,它将设计师的设计意图传达给相关人员,如客户、打板师、管理人员等。在产品实现前让设计师检验和调整设计思路,听取各方意见,及时进行修正,进而起到指导生产的作用。

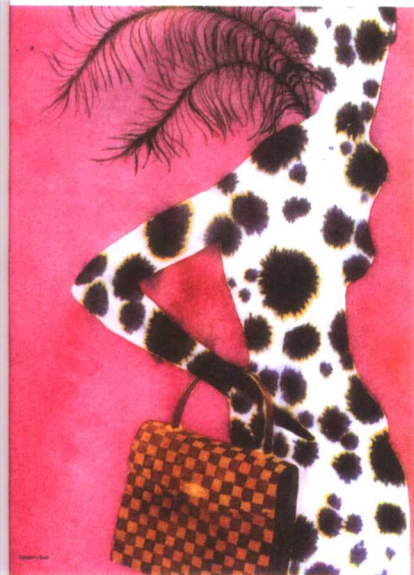
时装插画与时装效果图之间的共性是两者都以表现服装和人为主体,不同之处在于功能和方向的区别,但两者之间也并非泾渭分明。国外许多著名的时装设计大师的效果图作品结构清晰,造型优美,具有强烈的艺术感染力,这样的作品就达成了时装效果图与时装插画的完美结合。(配图5.6)

(配图6) 克里斯汀·拉夸

(配图2) 安东尼奥·洛佩兹

2图3) 卡伦·丽莉亚

时装插画的 表现手法与 绘画工具

■时装插画的表现手法不拘形式，表现语言多种多样，完全根据作画者个人的审美感受和需要表现的服装、人物、以及作品格调来决定。

■通常的表现手法有简化、夸张、趣味、写实和装饰等，也可以把几种方法结合在一起使用。（配图7）

■时装插画的传统绘画工具则有水彩、水粉、工笔渲染、麦克笔及彩铅等。（配图8）现在随着电脑普及，时装插画可以借助更有优势的计算机软件来表现，比如通过Adobe Photoshop、Illustrator、Painter等图形图像软件表现出更多时尚前卫的视觉语言。

简化

Carlotta

(配图7)

夸张

ED. Tsuwaki

趣味

本书作者

写实

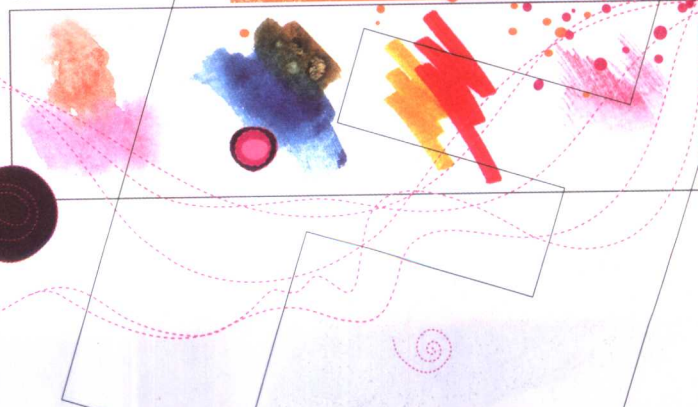
Jason Brooks

装饰

Hazel Gomes

(配图8)

这张图画得很轻松，
没有着意细化人物和
服装，反而表现出夏
装面料的轻盈感觉。

工具：麦克笔/水彩

◆ 快干的细头麦克笔很好用，画线时不会水淋淋的不好控制，半干的笔头可以随着下笔轻重抑扬顿挫，所以我会故意把笔帽拿掉晾晾再用。

◆这是参加“茗牌”中国女装原创设计大赛的作品。表现通过挂染等特殊染色形成的具有渐变效果和采制的折叠形成的层次感。人物和服装都省略了次要的部分，将重点落在服装的设计细节上。

工具：签字笔/水彩（作者 梁燕）

FORM

工具：麦克笔 / Adobe photoshop 6.0

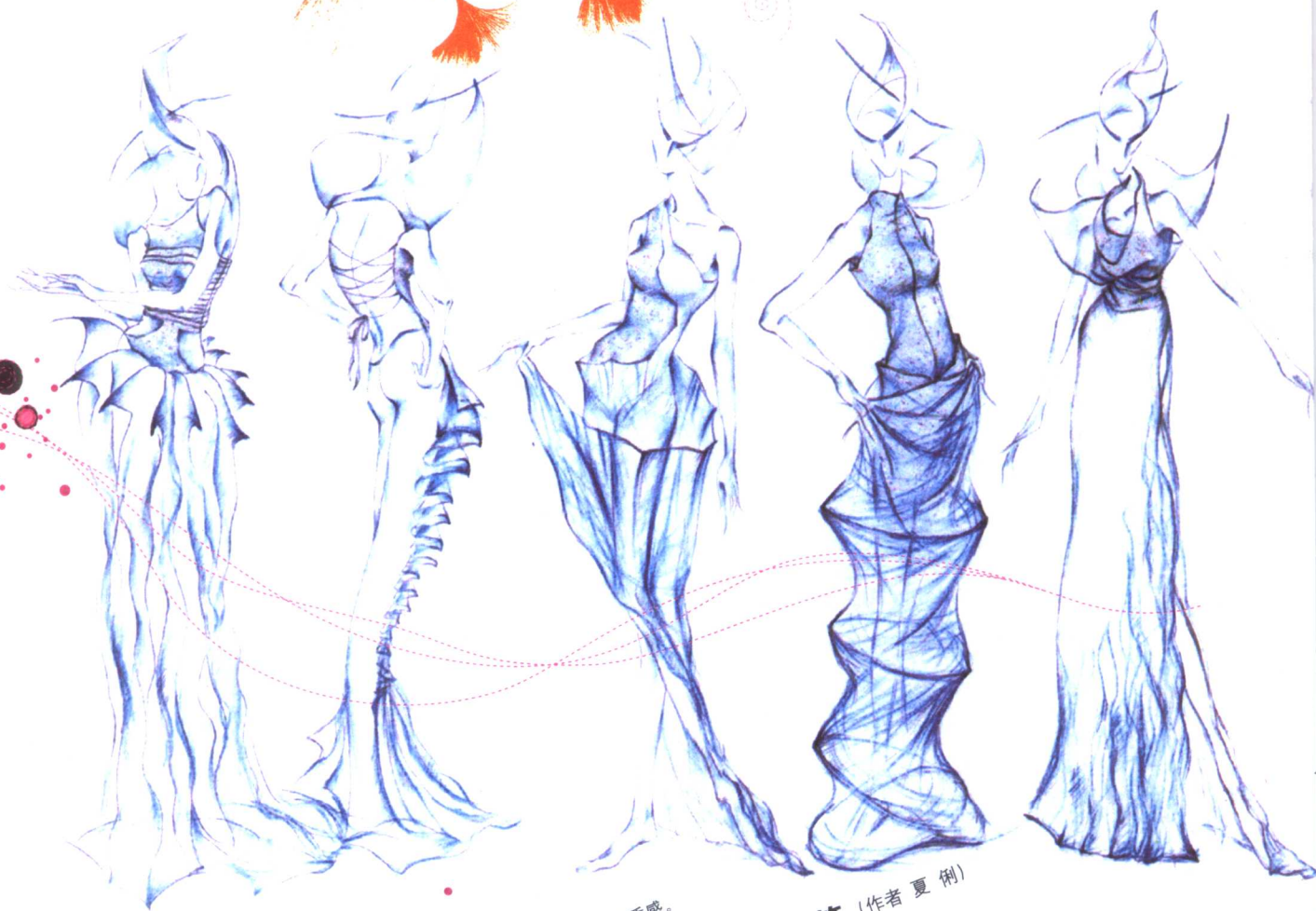
步骤一：用细头的麦克笔勾出人物。直接用麦克笔打稿的好处是线条较粗，在电脑里勾起来方便。

步骤二：扫描至电脑中，在Photoshop里上色。在这里最关键的是要多建新图层，切勿把颜色直接倒在底图上。分层的时候最好心里有数，不同颜色都要分开，这样如果需要调整颜色会很方便。

步骤三：合并上色图层，移入所需背景中。图中有些服装的图案都是事先收藏在资料库里的，可以自己画一些，或者直接扫描面料或书里的图案，预备一个丰富的面料库，在作图时会方便很多。

完成到最后一步时将最初的线稿
隐藏后，发现没有了线条的纯色
块，人物有种宛如剪纸拼贴的特
殊效果，所以就成了现在的“简
化”作品。

◆ 用线条构筑的抽象造型，着重表现的是服装的结构和通透质感。
采用何种手法始终要听从服装表现的需要。

工具：彩色铅笔（作者 夏俐）

◆ 水彩的斑驳效果使芭比的肤色看起来很特别，这是手绘底色加上电脑调色的结果。云蒸霞蔚的天空背景是直接由Coreldraw自带的图案库中导出来的。多熟悉软件的各项功能会有很多意外的喜悦。

工具：签字笔/水彩/Adobe photoshop6.0