

美术设计解误法

SHEJI

服装画技法表现

MEISHUSHEJIJIEWUFA

常树雄 编著

21ST CENTURY
LIAONING FINE ART PUBLISHING HOUSE

美术设计解误法——服装画技法表现

• 常树雄 编著 •

辽宁美术出版社

策 划：吴成槐
责任编辑：张东明 李 嫒
洪小冬

目 录

CONTENTS

第一章	服装画技法表现·····	3
第二章	创意时装画·····	8
第三章	职业服装设计·····	13
第四章	服装设计基础训练·····	18
第五章	礼服设计·····	22
第六章	中外服饰文化史·····	26

图书在版编目(CIP)数据

美术设计解误法：服装画技法表现/常树雄编著.

沈阳：辽宁美术出版社，2000.4

ISBN 7-5314-2418-5

I. 美… II. 常… III. 服装-设计 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 21855 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二工厂印刷 辽宁美术出版社发行

开本：889×1194 毫米 1/16 字数：30 千字 印张：2

印数：3001—6000 册

2000 年 5 月第 1 版

2001 年 2 月第 2 次印刷

责任编辑：李 嫒

责任校对：张亚迪 孙 红

封面设计：张东明 版式设计：李 嫒 技术编辑：王 东

定价：12.00 元

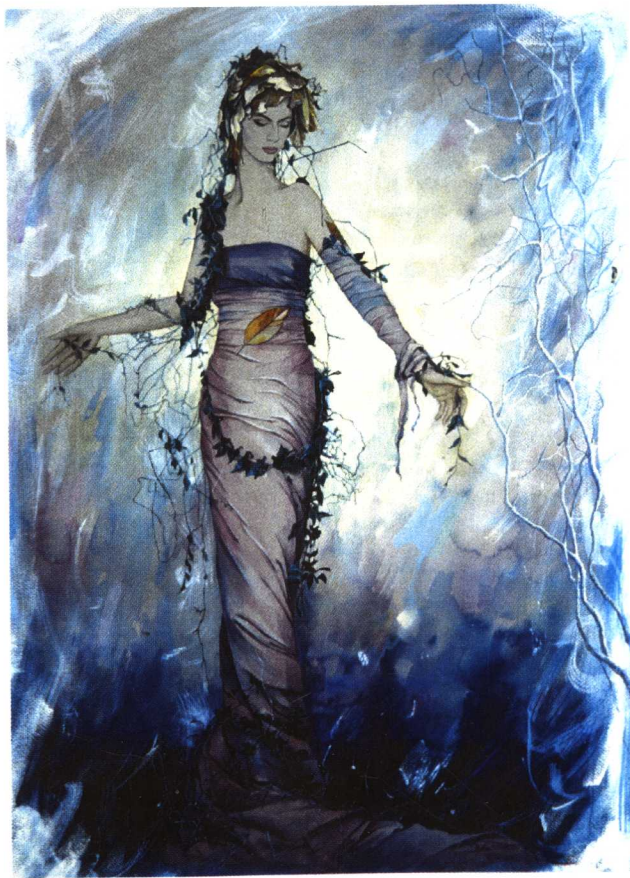
第一章 服装画技法表现

作为服装设计基础的重点课之一,服装画技法占有非常重要的地位。该课着重培养学生的艺术表现力和审美修养。在服装设计过程中,通过不同技巧、表现方法的训练能正确而充分地表现出自己的设计意图和艺术构思效果。在教学中遵循系统性、科学性,由浅入深,由简到繁,循序渐进的原则,避免单纯地传授知识,重点放在启发、引导学生的独立思考与创新能力。

训练的过程从最初对自然人体比例、结构、动势的概括、提炼基础上,进行时装人物的绘画与表现,并通过对人体与服装内在结构关系的了解,掌握不同风格、特色,材质材料在人体上面形成的不同造型、褶线、纹理的描绘技巧,提高学生对整体服装效果在通过对色彩的运用及视觉肌理的表现及高度概括、提炼中使服装画更真实、生动,富有艺术感染力。并通过对形式美法则的训练,提高其想象力、预见性和敏锐的观察力,不断从相近的姊妹艺术中汲取灵感,从而使服装绘画表现技巧达到随心所欲、至臻完善的艺术境地。

时装画表现技法大体有如下种类:

- 一、水粉画写实法
- 二、水粉装饰平涂勾线
- 三、水彩及透明色表现技法
- 四、国画重彩
- 五、钢笔淡彩
- 六、彩色铅笔、马克笔表现法
- 七、投影法及黑影法
- 八、喷绘效果处理
- 九、油画棒画法
- 十、印刷品、纺织品剪贴法
- 十一、综合技法运用

(图1)水粉画法宜于浑厚,丰富地表现对象。这是一幅写实性作品,画面形象优美、技巧娴熟,视觉空间富有意境。

(图2)水粉写实性绘画表现,人物造型生动、集中,绘画手法轻松自然,立体感强,具有较深的写实功力。

(图3) 写实性水粉干湿并用,轻松地勾勒出活泼自然的人物形态,形象生动,造型准确,给人挥洒自如、一气呵成的艺术美感。

(图4) 水粉平涂勾线的技法,使得画面显得轻爽明快,线条清晰,排列有序,略微夸张的动势显得妩媚动人。

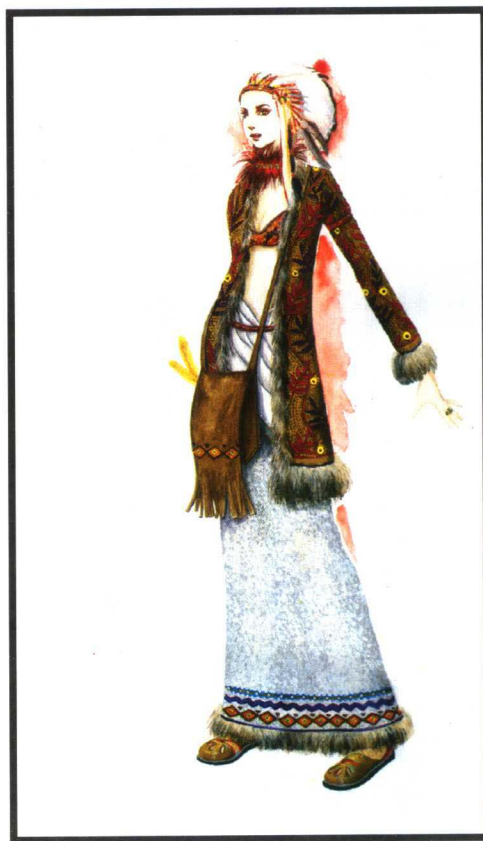
(图5) 装饰性水粉平涂。以蝴蝶形态的仿生设计,服装以粗细线条的排列,组成起伏而有秩序的图形图案,使得画面具有较强的装饰美感。

(图6) 简洁生动的人物造型,五彩缤纷而又错落有致的色块组合,显示出作者极强的色彩装饰技巧。

(图7) 装饰平涂勾线的表现, 突出服装款式造型及服饰搭配, 省略了一些繁琐的与服装结构和人体结构无关的不必要的自然衣纹, 整体画面层次变化有序、一目了然。

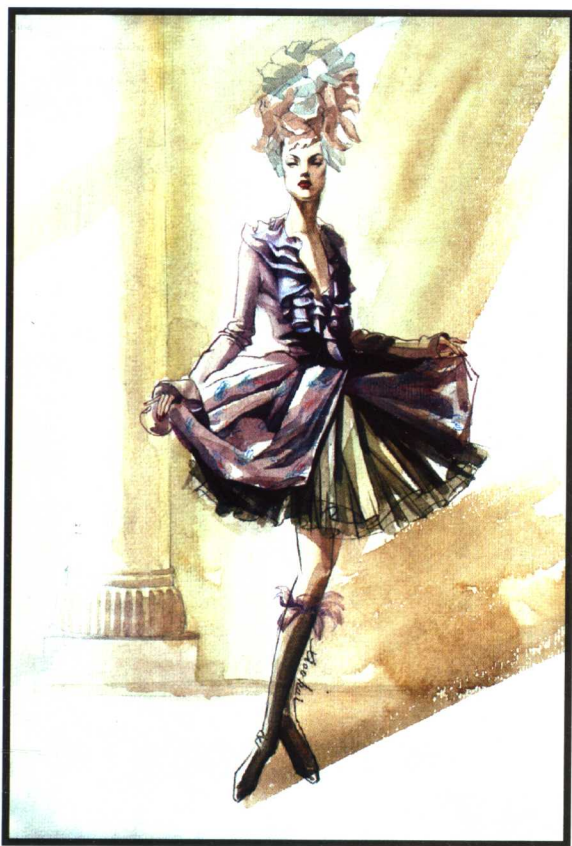
(图8) 写实性表现, 重点描绘服装材料特有质感与视觉肌理效果, 精细图案, 柔滑丝绒, 蓬松的羽毛, 用金银丝线交织富有弹性的闪光面料与薄如蝉翼的黑纱, 都较好地体现了服饰的美感。

(图9) 写实性表现, 重点描绘服装材料特有质感与视觉肌理效果, 精细图案, 柔滑丝绒, 蓬松的羽毛, 用金银丝线交织富有弹性的闪光面料与薄如蝉翼的黑纱, 都较好地体现了服饰的美感。

(图10) 水彩画技法具有透明和清新明快特点, 这幅作品恰到好处地表现了简单又丰富多彩的艺术风格。概括夸张的人物造型, 生动的笔触、细致的刻画, 显示了极强的造型能力。

(图 11) 流畅的水分、重叠的渲染、细致的勾勒,画面人物及服饰造型清新、柔和,较完全、充分地表达了服装的质地感、色调感与立体感。

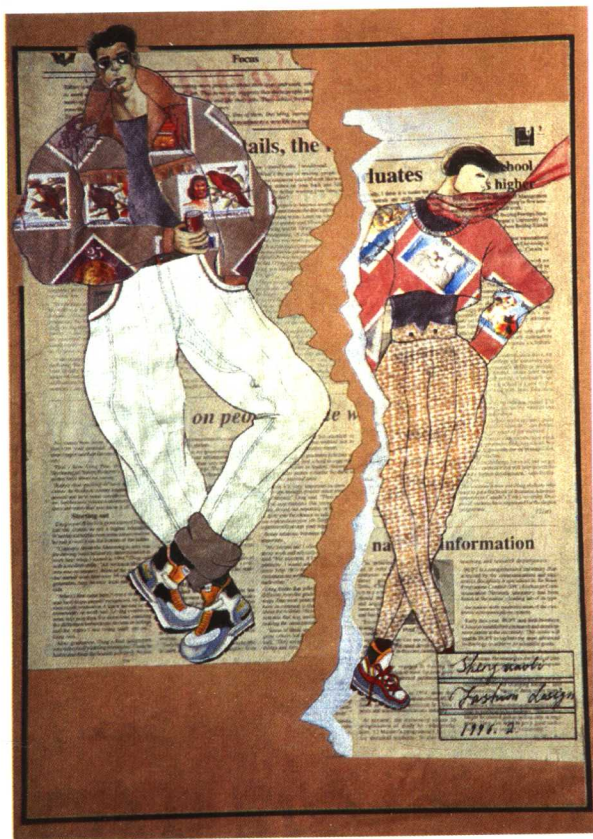
(图 12) 在写实的基础上,概括性地将服装质地、衣纹,立体又富有层次地表现出来,人物造型准确生动、笔触轻松潇洒。

(图 13) 淡彩勾线,清新透明,勾描出花季少女纯美的艺术形象,构思新颖,构图完整,画面丰富而又不零乱,人物生动自然。

(图 14) 设计构思富有创意,人物及服饰造型恰到好处地反映了主题思想。细致的刻画,烘托气氛的表现手法富有感染力。只是服装质感略显轻飘,缺少厚重的皮质肌理感。

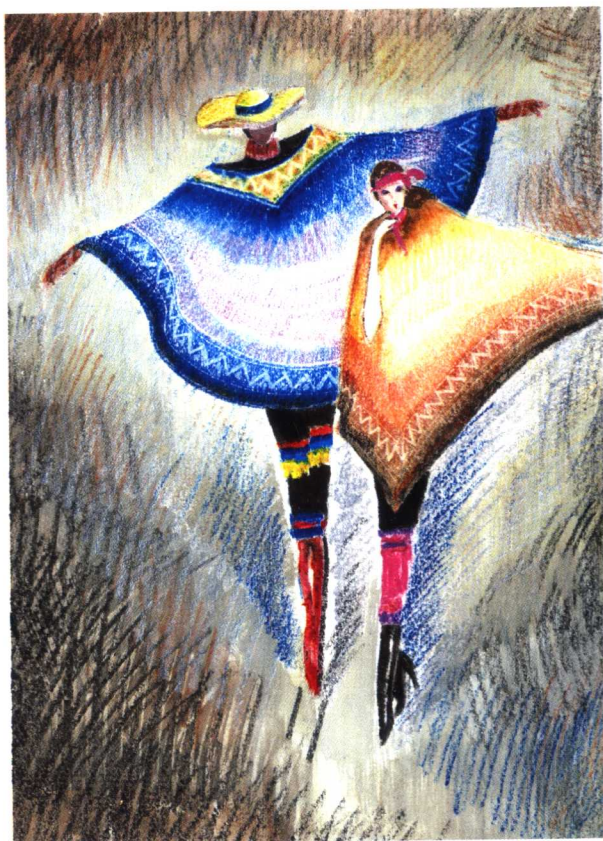
(图 15) 用印刷品为材料剪贴出一组“情侣装”的构思。巧妙地表现了与众不同的艺术效果,增强了材料视觉肌理美感。

(图 16) 这是用“喷绘”技巧表现的一幅作品。细碎的色点形成了非常细腻的特点,其特有的微妙色彩变化和体面转折形成了干净、浑厚、细腻的艺术效果,具有强烈的立体感。

(图 17) 较好地运用了马克笔勾线,流畅、生动、自然,并具时代风格的表现特点,将自我的设计理念快速地表达出来,一气呵成,但要有较好的速写功底,应注意加强对人物及服饰概括、取舍、归纳的训练。

(图 18) 蜡笔与油画棒是油脂性颜料,笔触粗厚有一定的覆盖力。这幅画就较好地利用了这个特性,层次丰富、浑厚,具有与众不同的表现力,如与其他不同材料相结合,会产生意想不到的特殊感觉。

(图 19) 综合性地运用了水彩、彩色铅笔及蜡笔等颜色, 快捷、细腻地刻画出少数民族服饰图案绚丽多彩的服装特点, 图案色彩分布合理、层次清晰, 与表现手法相得益彰。

(图 20) 均衡的整体构图及综合性技法运用, 都非常有特点, 细微处的表现与豪放的笔触形成了鲜明的对比, 同时又相互渗透的恰到好处, 显示出其娴熟的绘画技巧。

(图 21) 相比较而言, 人物造型比例、姿态较好, 但其技法运用上显得粗糙, 缺少手段, 在色彩组合及质感处理上, 显得较为单调了一些。

第二章 创意时装画

这是时装绘画较高层次的内容, 是服装绘画中艺术表现较为突出的一种形式。服装画根据用途和目的不同, 可分为实用型和艺术型两大类。实用型设计图可分为效果图和构思图, 构思图是设计处于最初意念的构思草图, 画面重点表达设计瞬间的艺术灵感, 捕捉服装整体的外在效果, 用简洁的线条、速写的形式表现出来。时装效果图是以表现服装穿在人体而展示的立体效果, 是服装穿着后的基本形式和风格, 它强调服装的设计造型, 服装面料的质地、织纹, 服装的配色及服饰配件的

整体性搭配与组合。艺术型的效果图可称为时装画，其带有创意风格与表现内容的，称之为创意时装画，是服装专业高年级的必修课，也是毕业前考察学生艺术创作水准的一项重要内容。创意时装画它是表达设计者思想的一种手段，也是表现设计者艺术造型技巧所掌握的能力，它可作为艺术作品供人欣赏，这种时装画突出表现服装的内涵及思想性，展示设计者的艺术灵感，可通过一些特殊的绘画手段与技巧，无拘束地渲染画面气氛、传达潮流信息。人物造型、环境的烘托，画面的技巧表现均以突出人物的个性与服装相结合后所展示的艺术形式美感。

创意时装画可以从内心情感出发，确立主题，通过写实、概括、夸张、省略、变形、抽象等等手法来展示创作者对时装世界艺术情感的认识、理解与宣泄，并通过其艺术技巧的表现能力，给人们带来时装艺术的视觉美感。

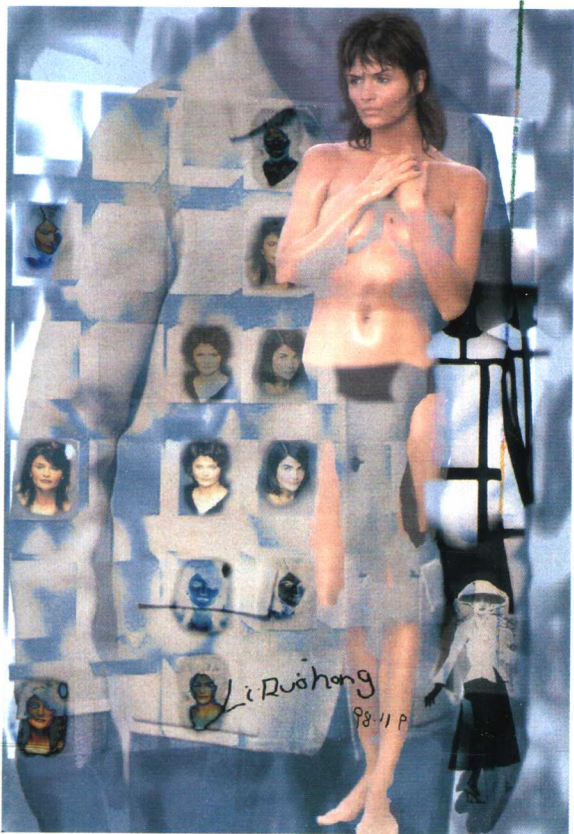
(图1) 以夸张变形的人物与少数民族服饰为表现主题，展示了作者对现代文明与传统文化艺术既相冲突又相融合的内心感受，整个画面色彩丰富，手法细腻，时代特征鲜明，富有较强的艺术感染力。

(图2) 用单纯、幽默的艺术形式表现了当代青年追求乐观、雅致、浪漫的生活情趣及时尚、简约，而又富于个性的服饰风格人物与服饰的组合表现寓意着少女内心复杂的世界。

(图3) 这是一幅反映作者内心世界活动的创作，寓意深刻而又复杂，单纯从绘画技巧上来看，形式感较强，表现手法独特，视觉上给人以较强的震撼力。

(图4) 用电脑合成的绘画形式,演绎着从“克里丝汀·迪奥”、“新女性”时装以来,女性内心对审美意识的苦苦追求,属现代意识流形式的例作。人物与服饰多层次重叠、意寓着女性内心复杂的世界。

(图5) 艺术性地再现了时装人物绘画的视觉美感,概括性的笔触,富于动态而又细腻的人物刻画,显示出作者具有较强的艺术功力。

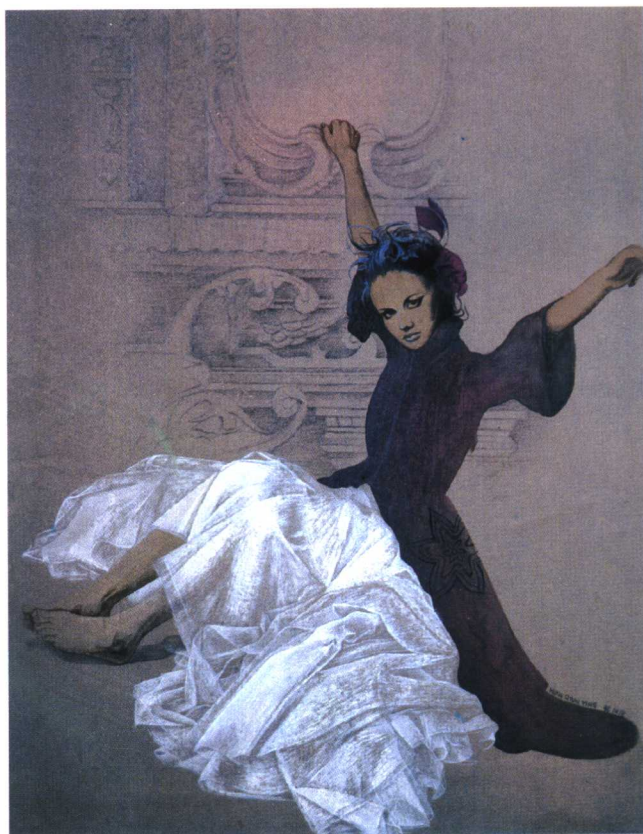
(图6) 展现了在绫罗绸缎围裹下,亭亭玉立的南国少女形象,优美的人物造型,光泽亮丽的布料及自然的褶皱效果,刻画出流畅、优雅的线条,给人与众不同的美感。其中伞面的装饰轮廓线如能再显现一些,对整个构图会起到更好的衬托与装饰作用。

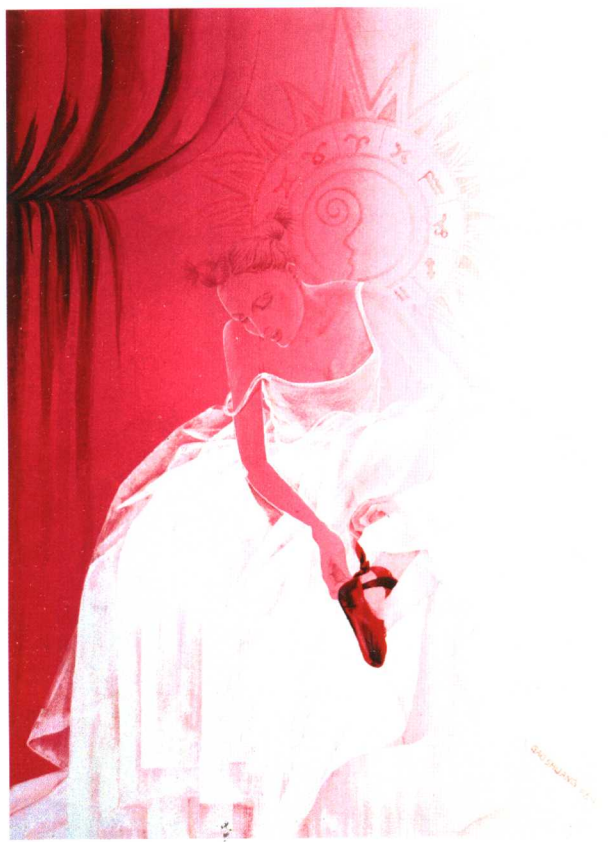
(图7) 这是一幅反映当代青年意识流的作品。动态的画面,喧嚣的气氛,鼓舞着现代人生的节律,反映着当代青年对社会对服饰与众不同的审美需求。整个画面无论在构思与表现手段上都富有新意,只是有部分略显零乱一些,主次再有所加强就更好了。

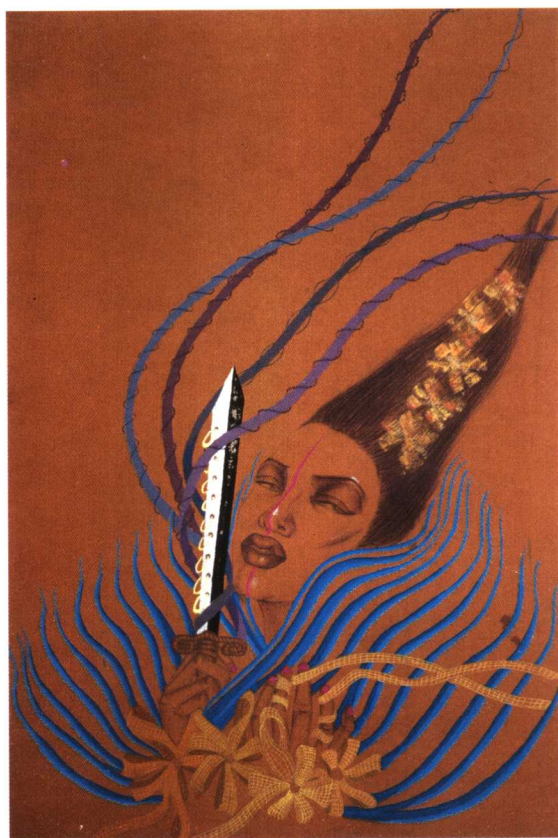
(图8) 用素描的绘画形式,勾勒出一幅清新、忧郁而又富有感染力的画面,用独特的构图形式将镜子与主体人物重叠在一起,折射出女性对美好人生的追求。

(图9) 用精雕细琢的手法,揭示了西洋建筑与艺术对西洋服饰发展的影响历程,娴熟的技巧,艺术地刻画了女性对美好生活的向往和期盼。

(图10)

(图11) 利剑与人物头部的对比,形成了强烈的视觉反差,暗喻着时代潮流与女性内心世界的冲突,揭示了女性在社会生活中割舍不断的“服饰情结”,从艺术形式的角度来说,整个画面技巧表现稍弱,略显直白了一些。

(图 12) 梳妆的美女被轻爽而又富有流动感的褶纹层层叠叠的缠绕,好似在浪花里沐浴、洗去世间的风尘。这幅作品采用了中国传统工笔画的手法,整个画面清新、淡雅、富有诗意。

(图 13) 以较完美的构思、细致精巧的手法表现了“三位佳丽”身披重叠蝉纱、追逐时尚的艺术风貌。从整个创意及技巧,可以看出作者对服装理念与绘画具有深厚的艺术功底。

(图 14) 组合式的人物构图,概括又略抽象地将服饰形成一系列的组合设计,使众多人物组合得错落有致、视而不乱的和谐效果,古朴简约的服装,沉稳雅致的色彩,给人以耳目一新之感。

(图 15) 用素描绘画的表现手法,细腻地刻画了一对“前卫型”青年的服饰形象,人物造型准确、生动,服饰点缀精细而又富有特色,总体画面视觉沉静,富有感染力。

第三章 职业服装设计

服装设计分为三个方面:即生活服装、舞台服装、职业服装。

企业制服,最早是出于对劳动者的一种保护,故又称“劳保服”、“工作服”。随着社会的进步,经济的发展,特别是我国实行改革开放以来,人们的观念更新,在越来越多的行业里企业制服已成为企业的形象包装,进入CI领域,许多企业家将其引入企业管理的范畴,精心设计企业制服,以体现企业文化,展示企业风采。

作为人生大部分时间里所穿着的职业工作服除了具有适应工作劳动,保护身体之功用外其审美性也渐渐被人们所日益关注。这就给设计工作者提出了一个新的课题,即如何将职业服的实用性、象征性及审美性有机地融为一体,以适应当代企业所展示其风采的需要,同时也是社会文明、科学文化水平的一个重要标志。

职业服装设计作为服装设计基础课内容之一,着重从审美与实用的角度出发,让学生通过对职业服装特点,环境及其特定设计形式的认识与了解,掌握其设计原则、方法,注意以企业形象为代表的职业服装与其他种类服装设计上的根本不同点,提高学生对实用性、专用性及特立性很强的职业服装设计的综合能力,并通过社会实践来检验和提高自己服装设计的实际能力,为走向实际设计工作岗位打下良好的基础。

职业服装设计的成功与否,主要从以下几个方面来检验:

一、实用性

实用是职业服装设计的前提,因为职业服装是为适应劳动生产、工作学习而服务的,这就要求首先要适其职业特有的劳动劳作、生产环境,以及色彩的心理感应等等,职业服要符合功能,使人穿着舒适,其实用合理主要从以下几个方面考虑:(1)服装结构的合理性,(2)色彩与人环境搭配的合理性,(3)服装材质、材料选用的合理性。

二、象征性

职业服应有其职业的象征性。每一种职业从事劳动的人,一换上合体美观的工作服后感到自身职业的自豪感和责任感。一踏入工作岗位就产生了一种自觉性。劳动业、服务业、教育业等职业装的美观整洁,也有助于表现、美化劳动环境,美化生活,改善社会的衣着面貌等方面亦有重要的作用。

三、审美性

职业服装和其他服装一样应具有审美功能,具有时代的美感,也是我们重点要解决的问题。比如,以往一件白大褂无论是医务人员、科研人员、冷饮服务、理发人员、厨师以至于卖冰棒的老大娘都是通用的。现在设计的要求是我们的设计有助于表现同类型职业而又各自不同的精神风貌,要简洁而又简单,在平凡的设计中寻求其闪光点,这样就会使我们的服饰亮丽而丰富多彩。

四、标识性

作为和职业服相配套,衬托标明出职业、身份、职业特点的标志,还能增加其职业美感,标志是人类视觉联系的一种方式。作为职业服的标志与其他服饰图案不同,应具有鲜明的标志性,从标志中能透出职业、身份、等级等等,甚至有时还能反映出本企业生产的产品。所以标志的设计也成了职业服装设计整体内容之一,使其职业服更具有特定风貌与标识性。

保安员
黑白色的对比，鲜明抢眼的对比，融入流的款式，花眼的点缀，韧性的面料的合体裁剪，最后构成了现代酒店保安员的新形象。

(图1)《保安员》以藏青色为主，用近似黑白的对比，衬托出保安员鲜明抢眼、新颖入流的造型，打破了以往松垮而又呆板的样式，运用时新的面料，合体的剪裁，加以鲜明的点缀，构成了现代酒店保安员威武而又入时的新形象。

(图2)《迎宾员》以古典的西式造型风格为主，糅进了东方服饰的造型特征，设计结构合理，色彩鲜明而庄重、典雅，点缀服饰富有韵律而又秩序井然，特别是男女服饰在整体对比中，取得较好的谐调统一感。

花园餐厅服务生
欧式的风格，别致的设计，优美的音乐，美丽的喷泉而穿流之中不停息的音符，如同跳跃的音符，让心旷神怡。

(图3)《花园餐厅服务生》吸收了欧式设计风格，“蝴蝶结”及似浪花般的“褶皱”与音乐、喷泉融为一体，显得活泼、轻盈，在典雅而又华丽的气氛中，既入流又标识鲜明。

中餐迎宾：

以传统的红色为主色调，饰金色花边，突出喜洋洋的气氛。

夜总会迎宾：

以深蓝色为主调，与豪华的环境相呼应配以花色高领外套，使之显得活泼、高雅、大方。

(图4)《中餐迎宾员》以传统的红色为主调，采用传统的旗袍造型，饰以金色花边，突出喜洋洋的气氛，显得端庄大方。

(图5)《快餐服务员》多层次三角形组合显得活泼稳定,直线的重复排列显得轻快、速度之感,色彩选用清凉的湖蓝色与纯洁的白色相组合,整体服饰的搭配既时尚又不失其职业特征。

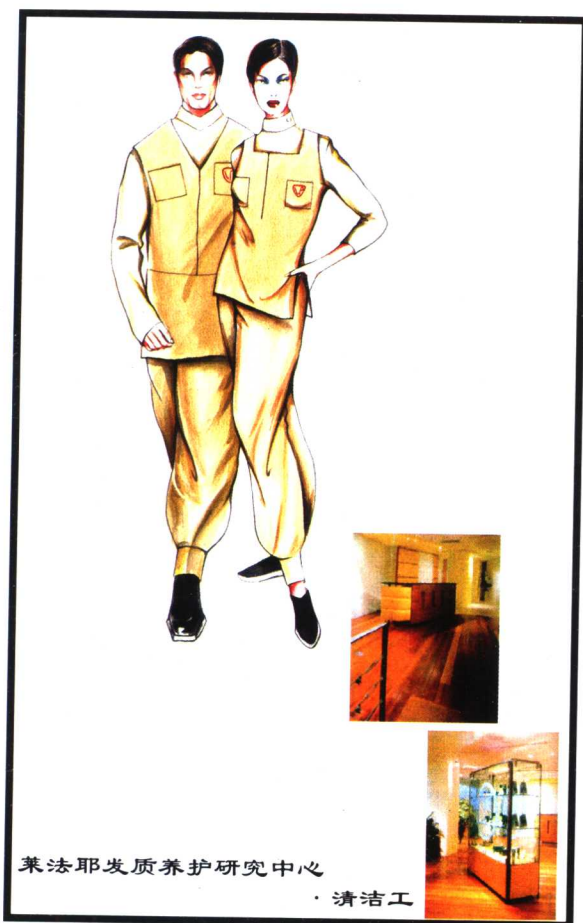
(图6)《“卓雅鲜花”运花工》厚实的粗布吊带工装裤,配以青春的T恤,无论何时、何地,方便而随意,采用手感良好纯棉斜纹布,与鲜花一样来自自然,浑然一体,这是城市一道新的亮丽风景。

(图7)《Jei Jei disco DJ制服》款式前卫粗犷,在摇曳的灯光,震耳欲聋的音响衬托中,充满了野性的动感。服饰色彩及结构跳跃组合显示 disco 劲爆的气氛。

(图8)《护发员》这是一个较为完整的设计系列。造型设计简洁而又富有特点,色彩明快,能衬托出美容美发者健康的形象。护发员服装以直线为主,加以斜线的对比,并用均衡的视觉处理手段,使得造型简练而不简单。取得较好的视觉效果。

(图9) 清洁工的紧脚口式设计既实用又独具匠心。

(图10)《园艺维护工》服饰设计整体色彩自然和谐,粗犷的劳动粗布与环境搭配合理,只是肩部及整体线条过多,零乱、单一,稍组合的有点变化与节奏就更好了。

(图11)《民族宾馆服务员》作者原意是想把少数民族服饰特点与现代制服特征相结合,但由于设计结构不合理,色彩配置单一而缺少里外的呼应,使得整体服装服饰显得生硬而又不和谐。

(图12) 修改后的服饰造型与装饰图案就有了相对和谐的因素,整体服饰风格也趋于一致了。