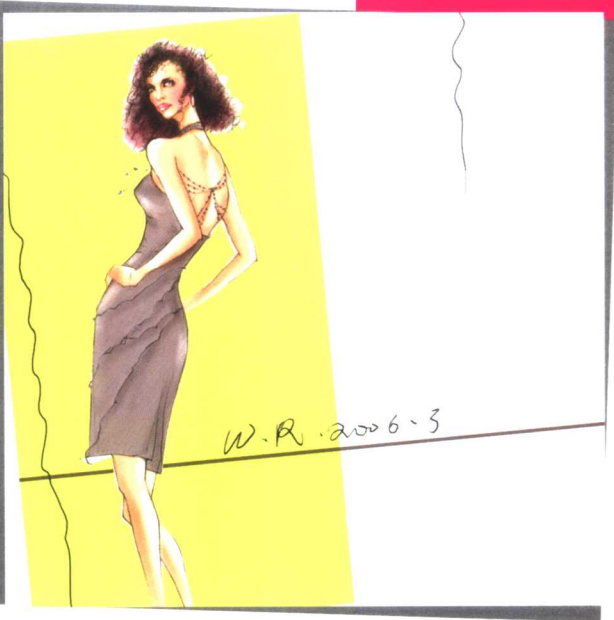

艺术 设计 表现 技法 丛书

服装 画 表现 技法

吴蓉 著

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

合肥工业大学出版社

艺术

艺术设计表现技法丛书

服装画表现技法

吴蓉 著

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装画表现技法 / 吴蓉著. 合肥: 合肥工业大学出版社, 2006.8
(艺术设计表现技法丛书)
ISBN 7-81093-465-1

I. 服... II. 吴... III. 服装-绘画-技法(美术) IV. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 094975 号

艺术设计表现技法丛书编委会

编委会主任: 朱和平

编委: (按姓氏笔画)

朱和平 刘明来 孙志宜 陆峰 陆小彪

孟卫东 胡是平 郭凯 黄凯 詹学军

策划: 方立松

服装画表现技法

Fuzhuanghuabiao xian jifa

服装画表现技法

吴蓉 著 责任编辑 方立松

出版 合肥工业大学出版社
地址 合肥市屯溪路 193 号
邮编 230009
电话 0551-2903198
网址 www.hfutpress.com.cn
E-mail press@hfutpress.com.cn

版次 2006 年 8 月第 1 版
印次 2006 年 8 月第 1 次印刷
开本 889 × 1194 1/16
印张 6 字数 177 千字
发行 全国新华书店
印刷 合肥华云印务有限责任公司

ISBN 7-81093-465-1/TS · 7

定价: 39.00 元

凡本社图书出现倒装、缺页、脱页等质量问题, 由本社发行部负责调换

人们的物质需求和审美价值取向以及人类的生活态度和生活方式,在科学技术迅猛发展、物质产品极大丰富的今天,正在发生并已经发生了巨大的变化。就艺术设计而言,社会发展不仅对我们的设计观念、创意表达、造物手段与方法等思维和行为方式提出了挑战,同时也成为今天摆在每一位设计师面前亟待思考和解决的课题。在新的形势下,以国际视野重新审视传统,跟上时代发展的步伐,这是建设自主创新型国家的需要,

同时也是每一个设计师、设计教育者的责任与使命。

创新是一个民族的灵魂,是一个民族延绵不竭的原动力。从思维科学和设计学的角度来看,人的创造力(在某种意义上讲就是设计能力)是无限的,但这种创造力能否以物化的方式表现出来,最终服务于社会生产、生活,则受限于多种因素。社会经济发展的水平和科学技术的进步,既为我们提供了探索创造性使用新材料、新工艺、新技法的可能,同时也使人们面临着新一轮的挑战,并促使人们不断追求卓越和完美。

任何一种技法,都经历了一个从传承——演进——消亡的生命周期。对于艺术设计而言,所谓新的技法,必然建立在某种条件(包括已经成熟的技法)的基础之上。从广义上讲,这是一个不断完善、传承与超越的过程。技法研究既具有学科综合交叉的知识背景,又具备实践性和研究性强的特征,因此,在艺术设计中,我们不仅要具有掌握成熟的技法成果的能力,而且还要主动探索新的发展趋势,使我们对技法的研究与应用能够与时代前沿相契合,与未来的发展方向相吻合。

在以计算机作为主要辅助设计工具的条件下,对于设计的原创性思考显得尤为重要。这不仅是设计本身性质的原因,也是当今设计的价值趋向所在。目前,以计算机代替手工艺,以软件功能代替思考,以图库中的图片进行拼凑、组合、完成设计的现象,充分反映了一部分设计者在面对新形势和新变化情况下不知所措、急功近利的盲目与失态。忽视心脑合一、内容与形式统一的设计原则,不仅是对设计本质的一种曲解,而且也给设计的良性循环与可持续发展造成了不可弥补的负面影响。

技法的创新和实践,始终离不开准确传达信息的基本设计要求,以及与受众积极互动的特质。设计本身肩负着人类创造最佳生活方式、状态和社会价值的使命与责任。如果说设计理念是设计环节中最重要的部分,那么对设计技法的研究也是在其理念支配下的重要因素,因此,脱离设计目标的技法其存在价值都将可能表现出与设计本质相背离的倾向。由于各种原因,传统设计教育存在着重技法、轻理念的现象,而在时代进步的今天又出现了重创意、轻技法的问题,其所带来的种种弊端,已引起设计界和设计教育界的关注和思考。

由合肥工业大学出版社组织编写的这套艺术设计表现技法教材,就是通过对教材的创新,特别是对设计技法理念的创新,来促进设计艺术学的健康发展,这种有益的尝试,必然对设计艺术的教育与实践产生积极的作用与影响。

清华大学美术学院副院长

2006年4月

CONTENTS

目录

序

第一章 服装画的分类

1

- 第一节 服装设计草图
- 第二节 款式图
- 第三节 装饰风格服装效果图
- 第四节 写实风格服装效果图
- 第五节 服装艺术插画

第二章 人体结构基础

21

- 第一节 服装人体比例
- 第二节 头部的结构特征
- 第三节 东、西方人的面部特征及画法

第三章 常用服装面料表现

44

- 第一节 服装面料质感表现
- 第二节 服装面料图案表现

第四章	服装画主要技法表现	55
------------	------------------	-----------

- 第一节 淡彩法
- 第二节 水粉法
- 第三节 素描法
- 第四节 马克笔法
- 第五节 彩色铅笔法
- 第六节 拼贴法
- 第七节 色粉笔法
- 第八节 中国画笔法

第五章	电脑服装画	63
------------	--------------	-----------

- 第一节 正片叠底法
- 第二节 定义图案法

第六章	作品赏析	73
------------	-------------	-----------

参考文献		89
-------------	--	-----------

后记		90
-----------	--	-----------

艺术设计表现技法丛书

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

- 第一节 服装设计草图
- 第二节 款式图
- 第三节 装饰风格服装效果图
- 第四节 写实风格服装效果图
- 第五节 服装艺术插画

第一章

服装画的分类

艺

服装画是快速、便捷表达设计意图的载体。服装设计师的艺术灵感与服装质地、造型的完美结合首先会通过服装画反映出来。因而准确熟练的服装画表现技法对于服装设计来说起着决定性的作用。

从艺术的角度看,服装画是多元化、多重性的艺术,它强调绘画功夫、艺术感。现在也有很多服装插画家,他们不是注重设计,而是美化设计,强调艺术感和很高的审美价值。从设计的角度,服装画只是表达设计意图的一种手段而已,画得好与坏不影响市场销售。只能说绘画基础好的设计师作品,既是艺术绘画又有设计内容。

服装画表现的主体是服装,脱离这一点,便难以称之为服装画。人物绘画作品不能称为时装画,因为它们表现的主体是人而不是时装。时装画的内容是表现时装穿在人体之上的一种效果,一种精神,一种着装后的气氛,也就是时装画的感觉。

吴蓉

服装画通常被分为单纯的服装画与服装效果图。

服装画的目的是宣传、推广作用，讲究一种理念的传达，注重烘托气氛，表现感觉，具有艺术观赏性。其作者可以称为插画师。

服装设计效果图是一种概念的、快速的设计思路的捕捉，并用草图勾勒，具有说明性质，在要求上更胜于服装画，除了观赏性，还要充分地表达设计结构，模拟服装衣着的效果；注重服装的着装具体形态以及细节描写，便于在制作中准确把握，以保证成衣在艺术和工艺上都能完美地体现设计意图。其作者叫做设计师。

插画师是绝对的时尚中人，对设计有着独特的敏感与表现方式，同时又游离于标准的服装行业之外。

设计师当之无愧地被称为业内专业人士，效果图是表达瞬间灵感的一种手段，是将模糊理念表达出来的一种方式。服装画家不一定是设计师，对于设计师来讲，效果图一定要会画，设计属于造型活动，设计师脑子里的概念是虚的，只有通过效果图转化为二维的视觉效果才能表达出来，然后进一步地转化为三维的服装。作为设计师，要有很强的审美能力，不从绘画的角度，而是用设计的语言来评判效果图，应该通过效果图看到设计思路、概念，这应该是效果图的重心。

目前国内专门的插画师比较少见，可能是因为实用性的要求，服装插画创作无论如何都要与成衣的三维表现形式搭点边。许多国内优秀的服装画更多的是设计师“兼职”创作。作为服装设计师要不断提高自身的审美眼光，因为设计眼光与绘画是有暗连的，绘画功底能够培养审美眼光，审美的培养对设计者来说有着潜在的支持。

服装效果图：

服装设计草图、款式图、装饰风格服装效果图、写实风格时装效果图、商业服装设计图

服装画：

服装艺术广告画、服装插画

钢笔淡彩 吴蓉

第一节 服装设计草图

草图,是用来记录设计的一个过程,不是设计的最终目的。在做设计过程中,随意的勾画可以记录下设计思路,同时带来瞬间的设计灵感。

设计师手绘草图分“刻意草图”和“随意草图”两大类。

“刻意草图”是为表现草图而画草图,就像是绘画创作,表现的是要画的这张草图的效果,更注重的是画面效果而不是设计效果,这是设计师做草图的表现阶段。

“随意草图”阶段。到这一阶段,与设计创意无关的内容从草图上一一抛弃,还手绘草图一个真正的价值。这当中,颇有笔随意发的中国草书书法的意味,以设计意念驾驭笔端,完全成为落实设计创意的一项工作。

所谓“随意草图”,重在随意,表达的是设计师瞬间的设计灵感。所以虽然草图的技法很多,但作为一个设计师不应是本末倒置地为追求技法而忽视设计本身,要知道,不论采用什么技法,其目的都是为了阐明自己的设计。作为一个设计师是离不开草图的。

服装设计草图具有一定的概括性、快速性,而同时又必须让包括设计者在内的读者通过简洁明了的勾画、记录,读懂设计者的构思。简单的一支铅笔、一张纸便可绘制。通常设计草图并不追求画面视觉的完整性,而是抓住服装的特征进行描绘。

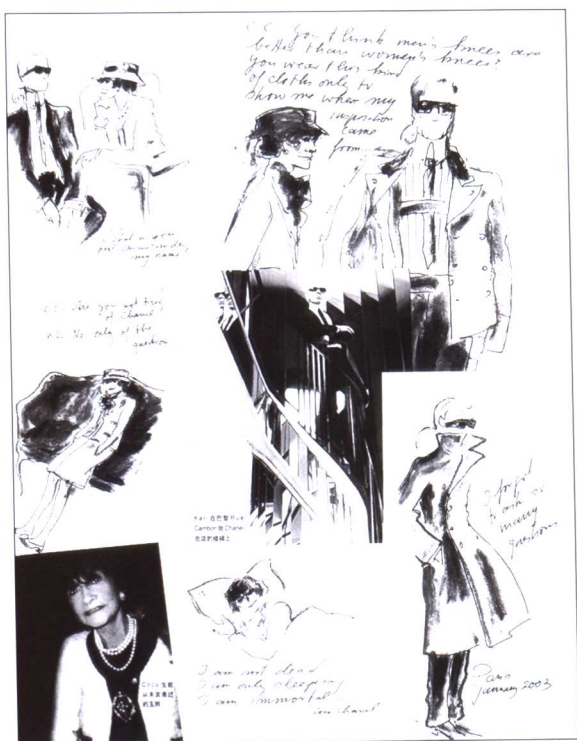
方法一:在简单的勾勒之后,采用简洁的几种色彩粗略记录色彩构思;

方法二:有时采用单线勾勒并结合文字说明的方法,记录设计构思、灵感,使之更加简便快捷。人物的勾勒往往省略或相当简单,省略人体的众多细节。

Cerruti. 赛悠迪

刻意草图。全幅用单色的线条色画。随意自然而不造作,似是涂鸦,实乃为杰出的构图及素描。人物造型呈扭曲形状,人物性格的线条表现酷似马谛斯的单色素描。是一幅线条流利而具韵律美的服装素描。

K. Lagerfeld
著名时装设计师拉格菲尔德的时装设计手册

GiVenchy

纪梵希

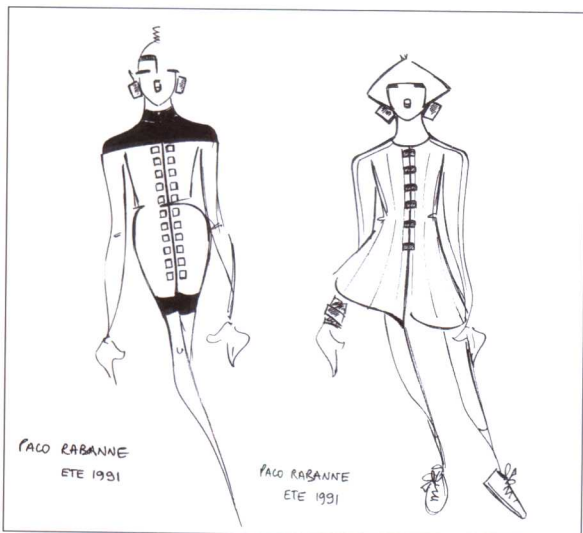
GiVenchy 持续其一贯特有的画风，以粗黑线条勾边，搭配明亮的单色彩，笔触流畅，姿态潇洒，实为佳作。

Frederic castet

费德瑞克·卡诗黛特

使用单一色的勾边配上单色的图案，亦颇能将气韵表达出来，落笔简洁。

Paco Rabanne

巴可·哈邦

特点在不刻意拉长人体比例，虽使用极简单的线条及面作构成，却也有独特的风格。

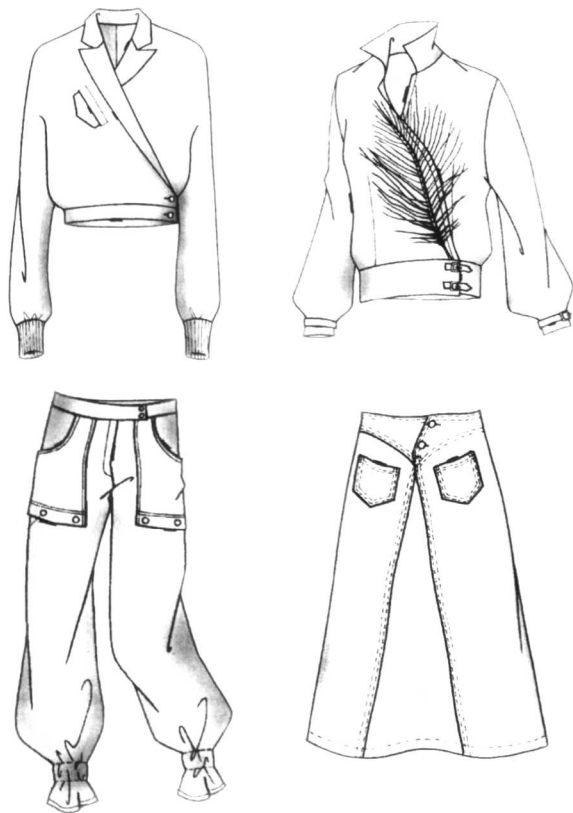
Guy Laroche

纪·拉荷西

这是一幅用单线条处理的作品，其特色在于善于用工具的特性作质感的表现。笔在快速滑落与停顿之间所造成的不同效果，恰好形成服装本身的褶皱及阴暗面。

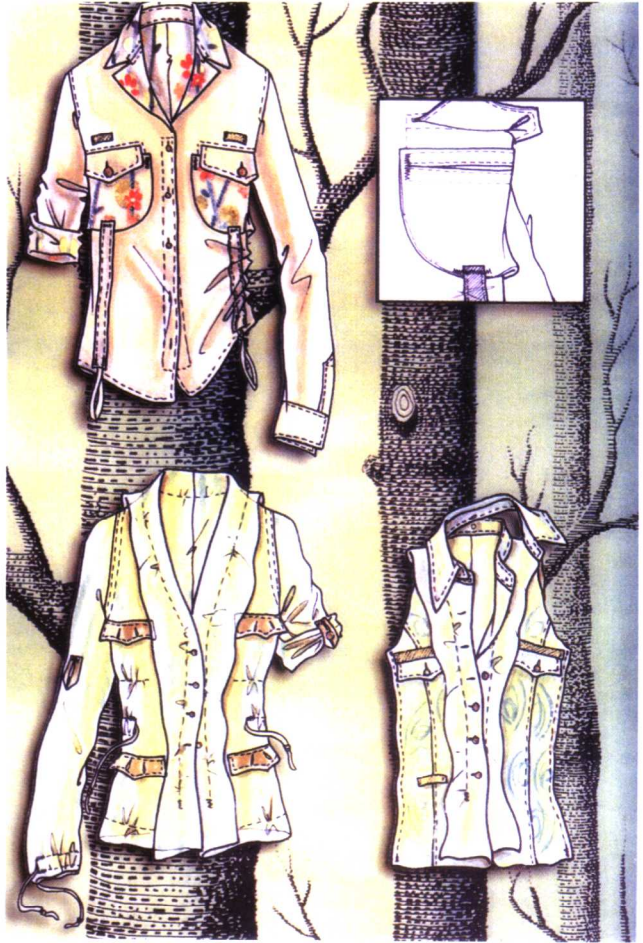
第二节 款式图

服装绘画的目的最终还是要通过裁剪、缝制成成衣。服装款式图需要画出服装的平面形态,包括具体各部位的详细比例,服装内结构设计或特别的装饰。一些服饰品的设计也可通过平面图加以刻画。平面结构图应准确工整,各部位比例形态要符合服装的尺寸规格,一般以单色线勾勒,线条流畅整洁,以利于服装结构的表达。平面图还应包括服装所选面料。表达款式造型设计的同时,明确提示整体及各个关键部位结构线、装饰线裁剪与工艺制作要点。

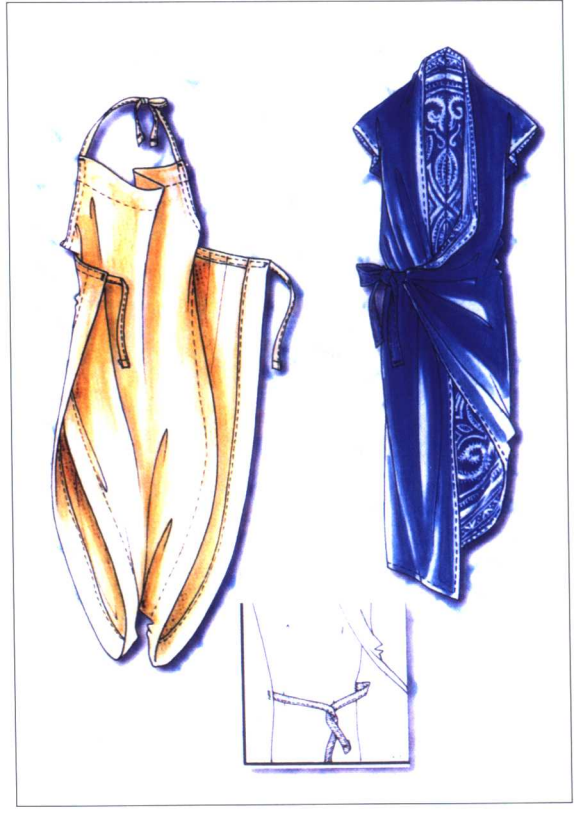

来源于国外流行资讯

来源于国外流行资讯

来源于国外流行资讯

深圳某品牌设计师作品 严海 张鹏九

这一系列结构图是深圳某品牌设计师手稿，为近年来新款，其手稿作品也深受广大服装资讯公司喜爱。作者用笔娴熟、轻松。结构表达清晰，服装款式变化多，为打样版和缝制提供十分具体的工艺要求，为客户提供准确的设计意图和流行信息，为服装厂商和销售商带来促销效果，使之对该品牌服装留下深刻印象，并产生购买欲。

第三节 装饰风格服装效果图

服装画的风格可分为两种：一是写实风格，二是装饰风格。这两种风格往往又是交替使用的。

通常，在服装设计草图中，由于讲究快速的记录构思，所以，只要将设计构思较准确地记录下来即可，对于风格并不讲究。

在服装效果图中，更多运用的是装饰风格，因为它可以强调设计师的设计精神。而在商业服装设计图中，往往使用写实风格的服装画，这样，可以使服装画更趋于真实。在服装艺术广告画与插图中，服装画则兼而使用两种风格的画种，逼真的服装画能营造真实的艺术风格；而夸张的装饰性服装广告与插图，能将读者进入想像的艺术世界，在加强艺术形式美感的同时，强调服装画的内容与设计精神。

装饰风格的服装画是指服装画中所表现的形象，经过特定的夸张、变形，以及对某些特征部分的强调，使服装画所表现的对象，被赋予了新的形式美感。服装画的装饰手法，常常采用对形象的夸张变形，也就是在造型中，对象被有意拉长、扭曲或按一定的规律获得韵味；色彩按一定的意图进行了处理；而在面料的表现中，面料被按照一定美感形式化了。在装饰服装画的表现手法中，形的夸张，可能是按一定的几何形式，或按一定的曲线形式，甚至可能是毫无规矩的形式进行。如表现某种服装款式中的面料，其中面料的花纹，有可能被装饰成三角形、方形等，或有可能被夸张成圆形、椭圆形等，亦有可能被变成任何的形状。

服装画夸张与装饰的程度受服装设计意图、风格因素、服装款式、工具材料等的影响。在服装设计中，服装效果图通常采用夸张较小的装饰形式。而在服装广告画与插图中，夸张变形的程度可能是较大的。当夸张到相当大的程度时，这张服装画，便会变成一幅抽象的服装画，而为一般人所难理解。

OomeoGigli 罗密欧·吉格利
归纳装饰风格

罗密欧·吉格利用淡彩表现的装饰风格的服装画，与其他服装画相比特点在于它并不是完全将整个人体安排在空间里，切割掉局部的头或肢体，用很简单的色块加上几许线条就把形象勾画出来，着重在整体的印象表现。属于较特殊的画法。