

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

时装画实用技法

——手绘表现 · 电脑表现

郁众 任红霞 ◎ 编著

SHIZHUANGHUA
SHIYONG JIFA

——SHOUHUI BIAOXIAN
DIANNAO BIAOXIAN

 中国纺织出版社

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

时装画实用技法

——手绘表现·电脑表现

郁 众 任红霞 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书以了解时装画的起源、发展以及特点为开始,以绘制时装画的步骤为线索,用逐次递进的方式介绍时装画的学习方法,并以简明扼要的语言介绍时装画在学习过程中常会遇到的难点及解决办法。本书较全面地介绍了现代时装画的绘制技法,包括手绘表现技法和电脑表现技法,并强调学习者的个人体验及学习方法。书中附有大量高水平的时装画作品和注解,让读者更直观地了解和学习时装画创作过程中遇到的具体问题和解决方法。

本书可以作为高等院校服装设计专业教材,也可以作为服装设计师和时装画爱好者的自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

时装画实用技法:手绘表现·电脑表现/郁众,任红霞编著. —北京:中国纺织出版社,2014.8

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-0710-3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 125689 号

策划编辑:华长印 责任编辑:华长印 责任校对:梁 颖
责任设计:何 建 责任印制:储志伟

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—87155894 传真:010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@e-textilep.com

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京睿特印刷厂印刷 各地新华书店经销

2014年8月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:14

字数:183千字 定价:59.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

出版者的话

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教育部教高〔2007〕1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育学会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

（1）围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

（2）突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与生产实践的結合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

（3）实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

前言

随着服装行业的发展与进步，要求时装设计师在更多的领域，如信息技术、设计与技术体验等方面有所涉及。设计师要在实践与理论、直觉与逻辑、技能与体验中寻找属于自己的思维路径。时装画作为设计师的一项专业技能，可以帮助设计师提升信息的处理与传达、时尚的品位与灵感捕捉以及技术表现等方面的能力。如今，个性、修养、时尚、唯美已融入人们的精神生活。审美趋向的多样化，使得时装画也要不断地扩展和更新自身的内容。

时装画已经成为一种独立的绘画形式，不同时代的艺术风潮对时装画都产生了不同的影响。时装画的表现手段是以服装穿着形象这一载体为中心的，绘制者要对时代人文、时尚风向、科技发展等有着直觉的捕捉和理性的思考。时装画作为时装设计师的理念表现，作为设计生产者的参照蓝本，其中都掺杂着设计者和使用者的不同解读。时装画的个性化也是非常明显的，从时装画的造型、表现技法等方面，就能看出它的个性发展，因此在时装画的教学过程中，不能忽视对时尚的理解和个性的表达。

现今，谈及人才培养模式和教育改革，往大里说是教学管理、教学理念更新，但具体到专业课程上，我认为就是根据专业特点，创造一个适宜学生体验的环境，从而提高学生的自身学习能力和素质。本书强调这种体验过程，在“时装画的造型表现”、“结合电脑着色绘制时装画”等主要章节，比较强调学生在学习过程中的各种体验，强调阶段性的体验方法。通过绘制实例、目标设立、问题查找、细节点评、优劣比较、作品鉴赏等，激发学生的学习兴趣。在传授一定技法、技巧的同时，渗透了笔者多年来在创作时装画过程中的学习心得，目的是激发学生的学习能力，从而引导学生寻找到适合自己的学习方法。

循序渐进地为学生提供在技巧、观察、认识、理解等方面的学习体验机会是本书的一个特色。

本书强调对绘画基本功的训练，各种的训练方法也都有相应说明，同时还强调时装画与设计理念共存、共升的关系。实际上，时装画、服装结构、服装设计三者是密不可分的。绘制时装画时，下笔的肯定缘于你对服装结构的理解和设计元素的分析，同时，对于服装结构的了解和服装设计的认知又可以界定时装画的造型及创意。时装画不仅呈现着美，最重要的是服务于设计。

郁众 任红霞
2013年6月

教学内容及课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容	
第一章 (4课时)	基础理论知识 (4课时)		• 时装画概述	
		一	认识时装画	
		二	时装画的历史与发展	
第二章 (10课时)	专业技法与专业知识 (20课时)		• 时装画的造型表现	
		一	时装画人体造型表现	
		二	时装画人体的动态表现	
		三	时装画人体局部的造型表现	
		四	服装的表现技法	
第三章 (10课时)			• 手绘时装画表现技法	
		一	常用绘制工具与表现技法	
		二	各种面料质感的表现	
第四章 (8课时)		软件知识与技能 (8课时)		• 电脑时装画表现技法
			一	线稿的准备
			二	运用Photoshop绘制时装画
			三	运用Painter绘制时装画
			四	软件的综合运用
第五章 (18课时)	专业技巧与应用 (18课时)		• 时装画的风格与画面控制	
		一	灵感与创作	
		二	构图与画面	
		三	造型风格与表现技法	
		四	时装画的形式美感	
		五	画面的色调	
第六章	借鉴与提高	时装画大师作品欣赏		

目录

第一章 时装画概述	002
第一节 认识时装画	003
一、时装画的概念与特点	003
二、现代时装画的用途与类别	003
第二节 时装画的历史与发展	010
一、时装画起源	010
二、时装画的发展与变迁	011
思考与练习	033
第二章 时装画的造型表现	036
第一节 时装画人体造型表现	036
一、时装画人体的比例特征	037
二、人体造型的理解与概括	040
三、快速提高时装画人体绘画能力的技巧	045
第二节 时装画人体的动态表现	050
一、模式化时装画人体的常见动态	050
二、根据服装特点绘制时装画人体动态	056
第三节 时装画人体局部的造型表现	059
一、头的造型表现	060
二、手的表现	069
三、脚的表现	071
第四节 服装的表现技法	073
一、衣褶的表现	073
二、服装款式图的表现	076
三、服装风格的理解与表现	078
思考与练习	081
第三章 手绘时装画表现技法	084
第一节 常用绘画工具与表现技法	084
一、水彩、水粉颜料及表现技法	084

二、各种铅笔、油画棒、蜡笔、色粉笔的表现技法	097
三、马克笔以及其他水笔的表现技法	102
四、不同纸张的运用	104
五、综合技法的运用	106
第二节 各种面料质感的表现	109
一、感知面料的特征	110
二、不同材质的表现	110
思考与练习	116
 第四章 电脑时装画表现技法	118
第一节 线稿的准备	118
一、输入线稿	118
二、线稿的处理	119
第二节 运用 Photoshop 绘制时装画	126
一、为时装画上色	126
二、为服装填充不同材质的面料	133
三、为作品制作各种效果	140
第三节 运用 Painter 绘制时装画	142
第四节 软件的综合运用	149
思考与练习	154
 第五章 时装画的风格与画面控制	156
第一节 灵感与创作	156
一、从灵感到作品	156
二、照片的翻改与画面控制	158
第二节 构图与画面	159
一、排列式的构图	159
二、不同的视角构图	162
三、错位式构图	164
四、利用空间与透视来构图	166
五、对角线与横向构图	166
六、画面构图中的左、中、右	168
七、充满式的画面构图	169
第三节 造型风格与表现技法	171
一、夸张的风格	171
二、装饰的风格	175

三、动漫的风格	176
四、速写的风格	178
第四节 时装画的形式美感	179
一、画面的统一与黑、白、灰对比	179
二、节奏与韵律	181
第五节 画面的色调	184
思考与练习	187
 第六章 时装画大师作品欣赏	 190

基础理论知识——

时装画概述

课题名称：时装画概述

课题内容：认识时装画

时装画的历史与发展

课题时间：4课时

教学目的：正确认识时装画的概念，了解时装画的特点、种类和作用，了解时装画的历史与发展。

教学方式：利用各种图片资料、多媒体讲授。

教学要求：

1. 了解时装画的专业特点与适用范围。
2. 了解时装画的构成风格。
3. 把握学习时装画的学习方向。

课前准备：课前准备各种时装画的图片资料、历史资料。收集不同时期优秀时装画的代表作品。

第一章 时装画概述

随着社会的进步,工业化时代到来,许多为专业发展而产生的绘画应运而生。能够反映建筑、电器、汽车等各种工业产品的绘画作品,是创作者传达思想最有效、最直接的手段。以表现服装工业时尚风貌的时装画就属于这种由产业需要而诞生的绘画(图1-1)。

图1-1 郁众 作

第一节 认识时装画

一、时装画的概念与特点

时装画从产生到今天已有近 400 年的历史,在 16 世纪,人们就开始利用素描、版画的形式对服装的式样进行记录。从 18 世纪专门的时装画刊物的出现,一直到 20 世纪 60 年代时装画成为专业的艺术门类,经历了漫长的历程。艺术、时装设计、时装画一直是密不可分的,时装画也一直受到时尚、艺术潮流以及社会经济发展的影响。

时装画是以绘画作为基本手段,通过丰富的艺术处理方法来体现服装设计的造型和整体气氛的一种艺术形式。时装画是多元化、多重性的。从艺术的角度,它强调绘画技巧与技法、画面的视觉效果等,诸如很多时装插画,其强调很高的审美价值。从设计的角度来说,时装画又是表达设计师设计意图的一种手段。

时装画作为比较特殊的绘画种类,有其独有的特点。服装一直是伴随着人类的文明发展到今天,从蓬巴杜夫人雍容华贵的画像到中国的飞天壁画,人类对装饰的美、服饰的美一直都在不断地追求,但是它们并不能算是时装画,因为它们最终所表现的主体不是服装,服装只是为更好地装饰人物而存在。时装画是以服装作为表现的主体,展示人物着装的状态,在这里服装是主体,时尚气氛和人物形态起到了加强画面气氛的作用。

时装画作为主要表现人物着装状态的作品,它必须具有时尚性。它传达了各时期人们时尚着装的信息、生活的状态和审美情趣。无论是在人物的造型上,还是款式的信息上,都是为了表现一种审美潮流。因此,作为传达时尚信息的一种媒介,也可以说时装画是时尚的一个组成部分,时尚性是时装画的一个重要特性。

绘画的手段和形式具有广泛的多样性,时装画以绘画的形式出现,又以表现时尚信息为主题,时装画的多样性是必然的,手段和形式也是随时尚文化的多样化而丰富多彩。时装画依托于时装行业,也就同时具有商业味道和浓郁的时代气息,所以时装画具有艺术性和商业性也是必然的。由于时装画又具有说明和引导生产的作用,时装画也就具有很特殊的专业性。可见,时装画是一门非常独特的艺术门类。

二、现代时装画的用途与类别

作为具有多样性、广泛性特点的时装画是因为产品的需求而诞生的。它的针对性很强,而其内容和形式也随着需要而变化。如果从用途上来分类的话,时装画可以分为时装效果图、设计草图、平面款式图等。时装画内涵大,形式丰富,包括为报刊、杂志绘制的时装画封面、时装插图、广告等都属于时装画的范畴。相对时装画而言,时装效果图更具有针对性,应用范围更加局限于设计师的意图表达。时装效果图如果具有较高的艺术性也可以称为时装画。我们可以这样理解,时装画形式广泛多样,更加强调艺术性和画面的艺术效果;而时装效果图、平面款式图更加具有针对性,强调设计思想、款式结构、面料色彩等信息的表现与传达。

1. 时装效果图、设计草图、平面款式图

时装效果图虽然也属于时装画的范畴,但是其功能性是要放在首位的。设计师必须通过效果图传达出完整而清晰的设计思路给设计助理、制板师、管理人员等,如款式风格、结构特点、材料质感、色彩风格等技术信息。若效果图具备实用功能的同时又具有较高的艺术性和表现技巧,那它也是一幅很好的时装画作品,但很多时装效果图并非都能达到时装画的美感。

时装效果图是以表达设计师的意图为主要目的的,因此从构图到形式都比较直截了当,让人一目了然,大多使用款式排列的构图形式,旁边再配上必要的说明(图1-2)。

图1-2 任强 作

设计草图是设计师捕捉设计灵感或者记录设计思维以及记录各种设计信息时所用的符号性记录。这就需要设计师具有敏锐的洞察力和概括的表现技巧。通过简洁概括的手段记录瞬间的灵光,准确、简明扼要地传达出设计思路。设计草图可以寥寥数笔就能表达出服装基本的款式和造型,也可以强调出着装的动态效果,同时,简洁的线条经常会配上一些粗略的色彩记录或文字记录。设计草图功能上虽然是为捕捉灵感而使用的技法,但是如果表现得技巧高超,也同样具有较高的艺术欣赏价值(图1-3)。

平面款式图是指服装款式的平面表现图,抛开服装的穿着效果,只是针对服装款式的比例、结构等进行具体、严谨的表现,目的是为了指导生产和服装制板所需要的制图。平面款式图要求设计师更准确、更具体地传达款式信息,不仅要对设计的款式有具体的表达,对款式的结构细节和工艺要求也要有所表现,比如线迹和局部结构比例等。

图1-3 《设计草图》 郁众 作

平面款式图也称为平面结构款式图。它的绘制比例要求基本上接近现实比例，服装的细节也都要表达清楚，如领子、袖口、纽扣等。细节的比例位置都是为了更好地为下一步制作样板做准备，平面图不仅要把款式中轮廓线的特征、结构线、分割线等表达清楚，必要时还要说明裁片之间的缝制要求，一般用缝型符号^❶来标注，而且还要设计合理，要符合裁剪和缝制的原理及要求。平面款式图中还要绘制出正视图、侧视图、背视图等，有必要的，款式图局部的结构还要放大图，以表现得更清楚。设计师还会经常配上文字说明和面料小样以及一些工艺说明（图1-4）。

❶ 缝型符号是服装缝纫中说明缝片之间关系的符号，它反映的主要是缝片缝制时的截面状态。

平面款式图一般旁边都附上一幅服装效果图，在人物比例上也接近写实。看上去很像用于服装贸易的服装画。

图1-4 《服装平面款式图》 郁众 作

2. 时装插画

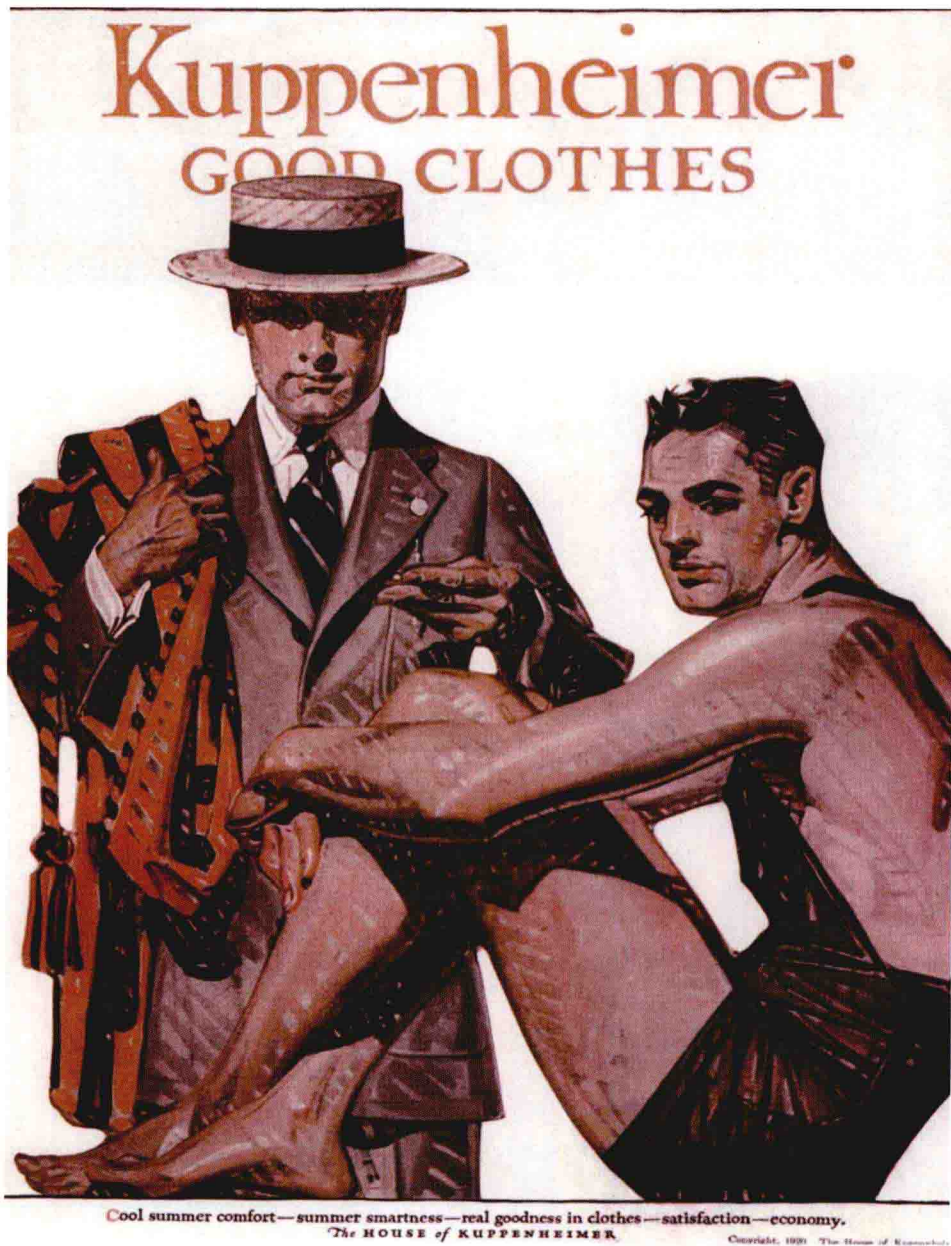
时装插画亦称时装画插图，是插图的一个分支。插画是从最早的辅助功能作用发展成为一种独立的艺术门类，并形成了自己独特的艺术形式。插画最初作为辅助作用，是为宣传文章之意或者营造视觉效果，其内容受文章影响，但其形式却可以多样化，比如抽象的、具象的、写意的、写实的等。相对时装画而言，时装画插画除具有时装画的部分特点之外，更主要的是服务于文章的内容需要，其形式是多样化的，主要的表现内容更倾向于穿着者的情绪、行为、环境气氛等，它更多地反映出绘画者的艺术观念和作品的表现风格及技巧。

作为伴随着时装而产生的时装插画，也是时尚信息宣传的一种媒介，与其他插图相比，时装与时尚密不可分，具有很强的时尚性，同时自身也带有浓厚的商业味道。

世界上历史悠久并广受尊崇的时尚类杂志 *VOGUE* 和 *GAZETTE DU BON TON* 等，很早就开启了

通过时装插画来宣传品牌形象的做法。时装插画受时尚风向的影响，它所表现的内容是浓缩的时尚形象，同时具有一定的前瞻性，又会启发和影响现实的设计。时装插画家不一定是专业的服装设计师，他可以不精通服装的工艺等技术内容，但是时装插画家必须了解和懂得时尚文化，还要了解时装设计的基本规律。

时装设计本身就是对人与服装状态的设计和服装与人之间关系的设计。在此基础上，时装插画家的时代感和创造力才能得到合理的发挥，时装插画才更具有其本身独特的魅力。很多时装插画家也同时是时装设计师，时装画最早出现的形式也多以插画为主（图1-5~图1-10）。

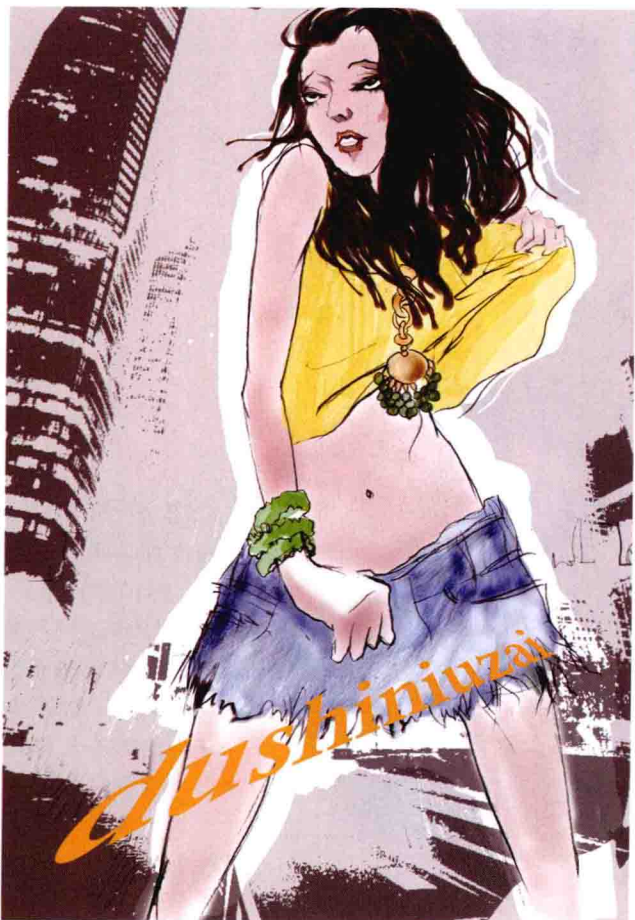
J.C. 雷恩德克，库朋海莫品牌的广告招贴，1910年。

库朋海莫公司（芝加哥的男装制造商）意识到，借助雷恩德克这样的天才艺术家之手，能够有效地为企业带来更多的财富（图1-5）。

图1-5

图1-6

J.C. 雷恩德克，“箭牌领与衫”的广告招贴，1910年。

约瑟夫·克里斯蒂安·雷恩德克，19世纪末从德国移民至美国，并成为美国最著名的插画师之一，1905年他创造了“箭牌领袖”的男性形象，成为世界上最成功的广告形象之一（图1-6）。

以广告招贴为形式的时装插画，带有一定的宣传内容和场景表现（图1-7、图1-8）。

图1-7 郁众 作