

学院设计教学范本

DESIGN 设计

时装画技法

主编 / 范汉成 本辑编著 / 李明 柯锡安

XUEYUAN SHEJI JIAOXUE FAN BEN

JIAOXUE FAN

湖北美术出版社

1.28

9

XUEYUAN SHEJI JIAOXUE FAN BEN

UE FAN BEN

年年有余

水粉淡彩勾线技法效果 王加麓·96级服装系二年级

编后

徐勇民

社会经济的飞速发展,正给我们的生活抹上更加靓丽的色彩,人们开始关注起生活质量的提高。这一方面表达了人们日益增长的审美愿望,同时也指明了美术院校艺术设计专业人才培养的目的。艺术设计直接服务于社会生活。环顾我们生活中所接触的任何产品,无不以其设计的水准与品格反映出该产品功能上的完美性和其中蕴藏着的人文内涵。

这些,构成了贯穿在艺术设计专业教学中对专业训练基本能力的要求。在基础训练中应该强调对造型和构成元素关系的理解,关注对形式因素的包容性及承载力的研究,明确基础性的研究与训练对转换形成不同的专业设计语言所具有的共同的意义。

相比较而言,在任何环境和条件下,最快捷而准确地表达作者创意的方式就是使用最简便的描绘工具,它直接体现出作者对造型基础及蕴含其中的形式元素所具有的把握与传达能力。不管是对在校的学生还是有志报考美术院校艺术设计专业的学生而言,达到具备这种能力的过程就是刻苦磨练技艺与不懈的思考。

在此,我们对湖北美术出版社热心美术教育事业,促成我院这套艺术设计专业教学范画丛书的出版表示诚挚的谢意。

(作者系湖北美术学院
副院长、教授)

学院设计教学范本系列·时装画技法

丛书策划/ 徐勇民
王开元
主 编/ 范汉成
本辑编著/ 李 明
柯锡安
点评文字/ 柯锡安
李 明
责任编辑/ 石锦华
整体设计/ 石锦华
范汉成
技术编辑/ 祝俊超
作品翻拍/ 张先良

图书在版编目(CIP)数据

时装画技法/李明,柯锡安编著
—武汉:湖北美术出版社 2000.7
(学院设计教学范本/范汉成主编)
ISBN 7-5394-1012-4

I.服…
II.李…
III.服装—设计—作品集—中国
IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第27164号

湖北美术出版社出版发行
武汉市武昌黄鹄路75号

邮政编码: 430077
电 话: (027) 86787105

深圳华新彩印制版有限公司制版印刷

新华书店经销
印数: 1-5000册

2000年7月第1版
787mm × 1092mm 1/8

2000年7月第1次印刷
印张: 2.5

ISBN 7-5394-1012-4/J·919

定价: 18.00元

ISBN 7-5394-1012-4

9 787539 410128 >

时 装 画

时装画是一门独特的艺术语言,在时装艺术的三种表现形式中:

- 时装表演,被喻为时空的流动艺术;
- 时装摄影,被视为立体的瞬间艺术;
- 时装画,则称之为平面的视觉艺术。

时装画不同于一般的人物画,它是以绘画的艺术手法,强调以时装为表现主体,展示人与时装组合的一种服饰状态、一种着装的内在精神和艺术氛围,是一种具有艺术性与工艺性的特殊画种。如果说人物画是再现生活,那么时装画则是创造生活。

时装画是一门新兴的艺术科目,是学院时装设计专业的基础之一,是必需掌握的一种基本技能。

人们把时装画比喻为一个音乐作品的序曲,因为它是设计师审美意识的最初体现和时装设计创作的先导,视之为设计的第一度创作,它是时装艺术创造的重要环节,也是时装设计师与工艺师、消费及观赏者的衔接桥。

时装设计是一种视觉艺术,仅靠思维而没有具体的视觉形象是不可能完成构思与创意的。设计师瞬间的灵感要通过时装画技艺的表现将灵性的思维清晰转换为平面的视觉形象,从而集中完美地体现和传递时装设计者的审美观念、艺术思考、设计构想与创意的情感。如同小说家运用极富感染力的文学语言,向读者讲述一个娓娓动听的感人故事。娴熟地掌握、运用时装画的表现技法,是迈向设计与成功的第一步。

时装画是以平面的视觉形象展示其设计思想,因而要具备扎实的人物绘画基础,包括速写、素描、色彩以及各种材质的表现能力,才能较好地体现设计意图,生动地营造画面构图与气氛,悉心描绘款式、色彩、面料、质感,使之富有艺术感染力。

在我们多年的时装设计教学中,有不少初学时装设计的学生及朋友时常提出怎样针对高考练习时装画,怎样针对不同类型的设计大赛画出时装设计效果图,怎样按企业或顾客的意图与要求画产品设计的时装画,以及商情宣传的时装招贴、插图画等等。其实任何好的时装画都具有两方面的特点:一是认清设计表现的类型特征与定向、定位及目的要求,二是具有尚佳的创作构思与扎实的绘画表现技能。

时装设计具有两大主题:

- 实用性设计——流行时装,讲时尚与风格;
- 创意性设计——艺术时装,讲文化与品位。

实用类型时装画可分为时装设计草图、时装结构图和时装效果图。

· 时装设计草图是设计灵感的源发与转化时的构想草图,一般采用速写的形式,生动捕捉瞬间灵感,突出设计要点,表现时装的大效果。

· 时装结构图一般是在明确构想方向后较具体的时装造型图,主要是勾画时装的结构线,一般作为效果图的辅助说明图出现。

· 时装效果图是按照设计构思形象、生动、真实地画出设计之初的创意与构想。时装效果图有写实风格或装饰风格之分。

写实风格:是按时装设计完成的真实效果的表现,具有照片似的真实。

装饰风格:是抓住时装设计构思的主题,按一定的美感形式进行适度夸张、省略的艺术处理,以装饰的形式表现出来。

创意类时装画是表达设计艺术思考的一种手法,可成为艺术品供人欣赏,强调突出精神文化与形式意味,突出表现时装内涵与思想性。可采用绘画的特殊手段和表现技法,通过人物造型构图形式及环境渲染,以突出艺术氛围。创意性时装画也具有各种不同的风格样式,如招贴类时装画是以广而告之为目的配有广告语,插图类时装画是对创作意图作重点表达与文学组合使用,艺术时装画给人以强烈的艺术感染力,对时装与人物形象进行艺术处理,常运用夸张变形,重点渲染,使其更具欣赏价值。

设计师应具有较强的创作构思能力和表现能力,具有良好的审美意识和设计素质。

时装设计的语言是用视觉形象展现的,因此设计者必须掌握适合于表达时装设计语言的各种绘画技法,把握好时装动态的协调关系,注意强调作品中人物的气质、风度及精神面貌,并对发型、姿态、表情、服饰配件等进行综合表现,准确表现设计作品的外观造型及内部结构,重视细部设计和材料、色彩、图案的定位,了解各种绘画工具材料对时装整体效果的最佳表现方式。本册选辑的时装画作品,是我们多年时装教学中较优秀的学生习作的一部分。诚然这些作品还不很完美,显得稚嫩,然而从这些形式多样、个性鲜明的作品中,可见艺术学子们的时装设计与表现的艺术灵性。

-6 李 明

2A59/03

水粉淡彩勾线技法效果 余宏俊·91级服装系染织专业二年级

作品综合了写实和装饰风格相结合的表现手法，其人物及款式的表现都比较严谨自然，构图饱满丰富，对整个人物时装的质感和动态把握较好。两条狗在画面中虽不是表现的重点，确起了调节画面气氛的作用，从而使画面产生了动与静、高与矮、横与直交错的节奏感。

TS941, 28
29

钢笔淡彩技法效果 李 敏·90级服装系二年级

作品采用钢笔淡彩技法，画面表现简洁、明快，人物着色中的留白是这种表现技法的重要表现手段之一。从画面上看，其运笔快速流畅，色彩运用鲜艳明快，背景的时钟图形，放射的笔触，红色的强调，黄色的点缀，无不显示着时空的交错、古为今用的时尚。

水粉技法效果 余子砚·97级服装系二年级

时装面料表现往往是时装效果图中最重要表现对象,上紧下松,厚实紧身的编织上衣和大面积长裙的轻盈,构成了这幅作品强烈的艺术效果。

水粉淡彩勾线技法效果 李 芳·96级服装系二年级

这是一幅晚装效果图，作品用写实手法，对时装质感和细部刻画都非常精细。身体皮肤采用淡彩渲染，用色线勾勒，人物姿态自然典雅。

水彩技法效果 沈 蕾 · 90 级服装系二年级

水彩技法效果 朱艳丽 · 97 服装系二年级

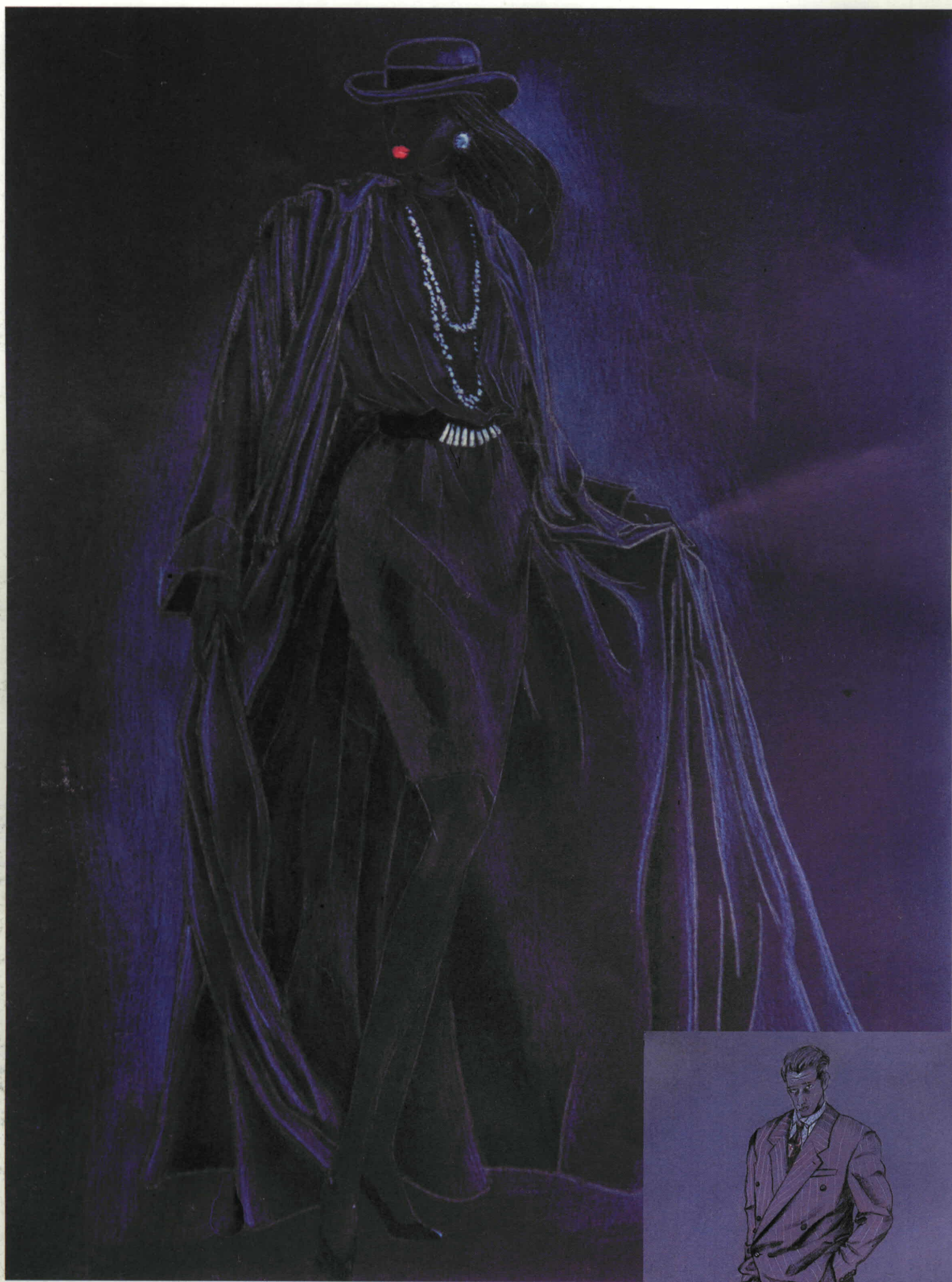
在这幅作品中，可以看出作者非常注重表现时装的直观效果，人物和时装也表现得比较写实。不足的是人物动态稍欠自然。

线条的运用与表现 熊 忆·96级服装系一年级

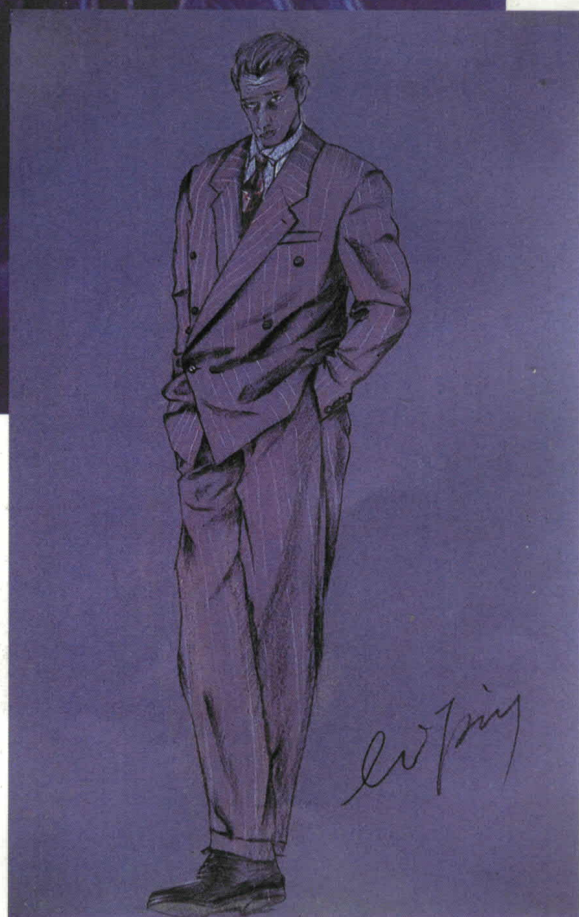
作品人物及时装造型采用水粉勾勒艺术处理，洒脱而具神韵。线条起伏流畅，结构清晰。色彩蓝、赤两色相间，条格搭配，洗练地表现出时装的材质美，黄色配饰装点其中，更显时尚与活力。

RABBY/03

有色纸技法效果 乐百砾·91级服装系三年级

这是两幅在色纸上表现的时装画，其特点和优势是用较短的时间来增加画面的层次感，不同颜色的色纸会给画面带来不同的情趣。

铅笔淡彩技法效果 苏荷芬·98级服装系二年级

这是一种水粉平涂勾线的表现技法，时装面料质感及配色的表现，是这幅作品表现重点。人物的排列和构图，采用了有秩序的变化，时装的表现不是简单处理每块色彩，而是尽量表现时装真实的直观效果。

水粉平涂勾线技法效果 张声琴·96级服装系二年级

文明综合症——创意时装画表现之一 余子砚·97级服装系二年级

作品选用色纸和水粉的表现材质与技法，并用起伏流畅的特异形态，似盛开或凋零的花朵左右衔接，参差错落与罗纱裙中的分枝球体，上下呼应，虚实相生。头与肩上螺旋架构的配饰与呆滞的人物神情，蕴涵着设计者对大工业文明带来生态危害的反思，体现出后现代设计与表现的服饰风格及特点。

文明综合症——创意时装画表现之二 余子砚·97级服装系二年级

作品设计与表现源发于对生态环境的思考。作者采用水粉画的艺术手法，运用厚薄、虚实处理，凸凹突起、伏而向背的自然形，几何形堆积的充绒体，裹身塑形，以及左胸右背和颈耳上的立体配饰物与写实俊秀少女头部的花瓣眼睛，使设计画面整合多变。人与时装造型，优雅、潇洒而又显神奇。

水粉技法效果 汪剑峰·90级服装系二年级

有些时装效果图仅凭一般的绘画技法是难以表现出来的，这两幅作品，就是充分利用纸的性能和笔触的变化、水与色的撞击来表现，使时装面料产生了特殊的纹理效果。

水粉技法效果 陈雪芳·91级服装系二年级

在时装效果图的表现中，营造画面的气氛是非常重要的，因为时装效果图不仅仅只是表现它的款式、配色和材料，还要充分发挥作者的空间想像力，从而使画面达到完美境界。

拼贴技法效果 李 璐·97级服装系二年级

拼贴技法效果 徐 娟·96级服装系二年级

九七服设
徐娟
98.12

剪贴技法的表现，是时装画技法中的一种练习手段，其选材和运用是表现的关键。它虽不能表现实际的时装效果，确能拓展作者的创意思维能力。

碳笔淡彩勾线技法效果 张 静·92级服装系二年级

这是一幅具有广告画模式的时装画效果图，作品注重艺术性，强调艺术形式对主题的渲染、烘托作用。