

辽宁美术出版社

FASHION ILLUSTRATION 时装画技法

© 刘蓬 2003

图书在版编目 (CIP) 数据

时装画技法 / 刘蓬著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2004.3

ISBN 7-5314-3167-X

I. 时... II. 刘... III. 服装—绘画—技法 (美术)

IV. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 119335 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001)

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂印刷

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 10.5

字 数: 5 千

印 数: 1—3000 册

出版时间: 2004 年 3 月第 1 版

印刷时间: 2004 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑: 张广茂 鲁 浪

封面设计: 广 茂

版式设计: 广 茂

责任校对: 王 岩

定价: 78.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

序 言

时装画在我国,从严格意义上来说,是近20年来才兴起的一个画种。而最初是高等院校服装设计专业的一门课程。这些年来随着我国时装设计师自身设计行为的需要,时装杂志插图的需求,时装广告盛行,一部分艺术家的不断探索和追求,最终走向它独立的意义。

青年时装画家刘蓬是近年来我国时装画坛上涌现的具有代表意义的优秀学院派时装画家之一。他对时装画的热爱达到了近似痴迷状态。十多年来,我看着他步履蹒跚一步一个脚印对时装画艺术进行着不懈与坎坷的追求。

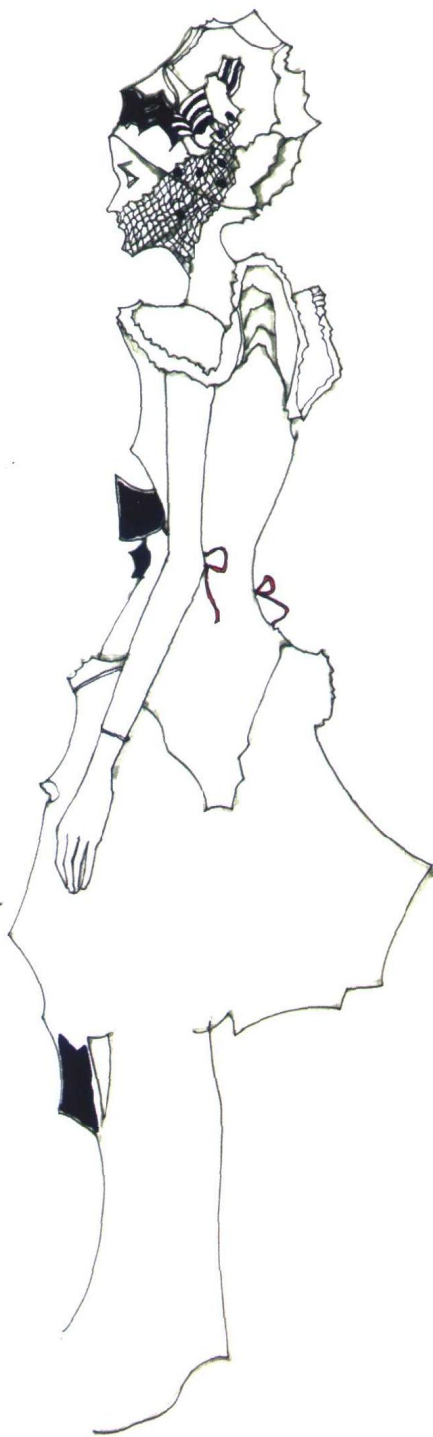
他花费了大量的时间,积累了很好的绘画功底,他尝试过丙烯、水彩、色粉笔、水溶性铅笔、麦克笔等多种油画材料,进行创作。其中对素描人体的研究进行了一段很长的时间,在读研究生期间,他的素描人体曾获得过韦尔申院长的好评。尤其对人体的动感与不确定表现的观点得到了我院资深专家的肯定。

刘蓬的创作状态是不稳定的。我曾任他的硕士导师,这一点我尤其清楚。有一段时间,他画不出一张画,但是一个问题解决了,他几夜不合眼会接连画出很多幅好画。我觉得他的悟性很好,他可以从一幅时装摄影作品的某一局部元素而发展出一幅出色的时装画。这个局部元素,可能是精巧的工艺表现,也可能是几种材料的模糊效果,亦或是一块绚丽的色彩,还有可能是一边的解说词中的一句话,使他悟出一个新的切入点,从而激起他的创作灵感。他是用心在画画。他的作品稳重中透着激情,飘逸中又传达着令人舒畅安心的韵律。在教学实践中,他与学生有着极好的学术探讨互动行为。学生门乐意与他进行有关时装画领域之内或之外的话题切磋。安静平和与敬业的德行,使他深受学生门的爱戴。用教学相长这句话来形容他与学生在这个领域的进步现象是很恰当的。这些年来,他曾获得了国内多种时装画大赛的奖项和时装设计大赛的奖项,这从某方面肯定了他的行为。出一本时装画方面的书是他多年的愿望,对他来说,也是厚积薄发吧。

我期待他在今后的道路上,能够走得更远!

鲁迅美术学院染织与服装系惠淑琴主任、教授

前言

CHRISTIAN LACROIX

时装行业最大的功绩除了创造无数精美绝伦的时装装点生活、引领时尚之外，就是产生了“时装画”这种艺术形式。每一种艺术形式都以他特有的审美特征而特殊地作用于人，传达着不同的情感。时装画正是以其新、奇、艳、狂、美等时尚的特征给人以深刻的视觉感受。

时装画在绘画与时装设计这两个不同的领域之间架起了一座桥梁。一方面，时装画可以借助多种绘画材料在平面上展现设计构思和服装效果，所以各种绘画材料创作的服装画种类繁多，例如水彩、水粉、彩色铅笔、油画棒、丙烯、色粉笔等等，当今数码技术的广泛应用使时装画的发展空间更为广泛。另一方面，时装这一题材又为绘画的创作空间提供了崭新的平台，使得时装画的风格多姿多彩，写实、写意、夸张、变形等艺术表现技法在时装画的绘制中都有所体现。

由于时装画的丰富性及多变化性，为时装画的绘制与学习带来了一定的难度。对于初学者来讲，真正理解时装画的精神实质和准确了解并掌握时装画的绘制技巧是十分重要的。本书在众多时装画的绘画材料中，选取了麦克笔和彩色铅笔作为主要的介绍对象。通过对这两种材料使用特性与表现特征的介绍，进而帮助时装画的爱好者和学习者选择自己喜欢或擅长的绘画材料和方式，以便于更有利地表现时装的最佳效果。

麦克笔和彩色铅笔的使用感觉是截然不同的：麦克笔意到笔到，痛快淋漓，适合快速表现；而彩色铅笔气质优雅，如琢如磨，适合深入刻画。在这两种材料的运用上，一个需要用激情与感受来展现时装的丰富表情；一个需要时间与耐心表现绘画的精妙神韵。两者一动一静，却又相辅相成。麦克笔画得虽快，却要心中有数不慌不忙；彩色铅笔画得虽慢，却要静中有动，讲究意在笔先。在本书中，麦克笔部分多为时装设计草图、时装设计效果图这两个层面的时装画作品；彩色铅笔部分多为表现时装插图这个层面的时装画作品。

CHRISTIAN LACROIX

目录

麦克笔	1—93
CHRISTIAN DIOR	6-15
MOSCHINO	32
ALEXANDRE HERCHCOVICH	40-41
CHRISTIAN DIOR	56
SCHRRER HAUTE COUTURE	62
DANIEL SWAROVSKI	86
包的设计范例	88
鞋的设计范例	91-93
彩色铅笔	94-123
芬芳的痕迹	96-97
来自远方	112-113
纱之舞	116-117
无题	122
综合技法	124-158
范思哲和他的模特儿	135
一种感觉	137
秦俑	140
回忆	144
时尚敦煌	146-147
表面之间	149-150

第一章 时装画的定义

ALEXANDER MCQUEEN

一、时装画概念综述

探究时装画概念的由来，我们需要对绘画常识有一定的了解。在绘画概念中，按照使用工具材料的不同，分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、色粉笔画等画种；按照表现对象的不同，分为历史画、风俗画、肖像画、风景画等题材；按照作品形式的不同，分为壁画、年画、连环画、宣传画等样式。遵照这种划分方式，时装画根据其表现对象确定了它的名称，这是一个以时装作为表现主体的艺术形式。但时装画只是一个统称，是一个较广泛的概念。

根据国际惯例，从专业角度来讲，它应该细分为：

设计草图 (Design sketching)

时装效果图 (Fashion sketch; Mode drawing)

生产图 (Production sketching)

投产图 (Presentation drawing)

时装插图 (Fashion illustration; Fashion drawing)

这五个层面。在每个相关层面，时装画有各自不同的绘制标准与要求，也发挥了相应的作用。关于“时装画”和“时装效果图”，在中国又称为“服装画”、“服装效果图”，其含义基本相同，只是时装二字更多一些时尚的意味吧。

二、关于时装画五个层面的分析

(一) 设计草图 (Design sketching)

服装设计师在进行创作之前,头脑中会有一些灵感和想法,灵感不会和艺术家形影不离,有可能稍纵即逝。所以画设计草图的目的是尽可能快的把设计灵感和想法记录下来。在勾勒草图的阶段,画面不需要很多细节,人物的头、手和腿只需一带而过。服装的色彩、廓形、细节、质地只是设计师试验性的想法。有时同一款服装最初会有很多不同的想法和设计点,在设计者不断的勾画中,他的设计构思会逐步得到补充和完善,进而找到最佳的设计效果。很多设计师也将大量设计草图作为他们创作素材的积累。有时,设计草图更像书法,可以形成自己的风格。

(二) 时装效果图 (Fashion sketch; Mode drawing)

时装效果图是在设计草图的基础上将设计具体化、完善化,并将服装穿着效果以绘画的形式展现出来的一种直观表现形式。其目的在于将立体的服装在平面上得以形象地展示,追求一目了然的视觉传达。可用于参加服装设计比赛,给客户看样等。在效果图中,应该把所设计服装的款式、色彩、面料、配饰等元素交待清楚,同时,画面既要吸引人又要符合实际,具有可制作性和说服力。

(三) 生产图 (Production sketching)

生产图是对设计草图理性的分析,因为生产图是直接用于大批量服装成衣的生产过程中的首要环节,它将严重影响到成衣的完成质量,因此生产图的绘制必须是严谨、清晰与合理的。生产图要用写实的手法按人体正常比例绘出模特儿所穿衣服的全部细节。如服装轮廓线、结构线、缝合线、装饰线等等,这其中包括服装的背面图。另外,服装的省道、兜、纽扣、褶裥、接缝等的位置、大小也应在图中标志清楚,以作为样板师制图的依据。当设计中有较复杂的工艺处理时,这些细节还应单独画出或给予辅助说明。

(四) 投产图 (Presentation drawing)

在服装生产加工过程中,需要投产图作为生产合理进行和成品检验的指导,投产图应详细地绘制服装实物,还包括面料小样、面料成分说明、辅料小样、辅料成分说明和详细的工艺要求、工艺流程说明等等,总之,在服装投产图中必须提供所有生产所需的必要的信息。

(五) 时装插图 (Fashion illustration; Fashion drawing)

插图是指将文章的内容、故事、情节或产品的重点以绘画的形式加以表现出来,其目的在于图解原文、强调原稿。时装插图是以服饰、时尚为主要题材和内容的插图。它的表现形式多变、不拘一格、丰富多彩,主要用于书刊杂志,也常见于海报和广告上。时装插图在作品风格上、传播媒介以及在背景处理和对象选择上都大大区别于绘画所表现的领域,具有鲜明的艺术个性。与时装效果图相比,他一般不作为服装设计的科学依据而存在,而是以欣赏性和宣传性为主。时装插图画家为客户作画时,应遵循一定的要求,所采用的绘画方式和印刷工艺都不能随心所欲。但在服装院校中,时装插图作为一门课程,没有过多的限制,主要是一种思维方式和表现手段的训练,其艺术个性反而得以凸显。

一、麦克笔的使用特点与表现特征

麦克笔又称马克笔、毡头笔，它又有水性笔和油性笔之分。两者的使用特性基本一致，但油性麦克笔颜色的扩散性和着色力更强，也可画在不同材料的表面，如：木板、塑料、亚麻布等特殊材料。麦克笔的笔尖有不同的规格，例如扁头、圆头、尖头、针头等，一般规格的麦克笔笔尖一侧有斜面，其选择完全根据绘画的需要。麦克笔的颜色种类十分丰富，有上百种色相可供选择，仅冷灰色与暖灰色之间就有几十个色阶的变化。

麦克笔的特点是使用起来方便、快捷、干净，可以直接在素描、速写本上进行创作，而不至于像水彩、水粉那样引起纸面的缩水变形。麦克笔在建筑画和工业造型设计图中被广泛的运用，它同样适用于时装画的快速表现，因为它能做到意到笔到，不会因为等待色彩晾干而浪费时间。它的这种特点与时尚跳动的节奏、时装瞬息万变的风潮不谋而合，很多时装设计师因此喜欢用麦克笔进行创作。

在绘制过程中，当笔触画在纸面时，因纸质吸水性的不同，笔触边缘会有渗出。根据麦克笔的这一特点，运用笔尖的不同角度和在纸面上停留的速度差别，可以给笔触带来丰富的变化。但是麦克笔因其笔尖宽度的限制和颜色速干的特点影响，不适于大面积的颜色的覆盖。对于小面积着色，应考虑着色部分的具体形状应和笔触的走向相结合，然后一气呵成，在上一笔没有完全干的情况下接下一笔，这样会取得色彩比较均匀的效果。

使用麦克笔进行绘画时，笔触交叠的部分颜色较深。利用这一特性，同一种颜色经过二次覆盖会得到明度较深的颜色，当覆盖的次数越多时颜色越深，但是超过五次之后，其效果就不明显了，甚至会导致纸面起毛起球，破坏纸面效果，这点应特别引起使用者的注意。

在使用麦克笔进行时装画的创作过程中，麦克笔在画面上留下的交叠笔触是不可避免的，所以时装画中人物和服装的着色应考虑笔触方向在画面中的整体感。人物笔触方向应与其肌肉走向相吻合，服装笔触要与其面料纱向、图案一致。这样就会使整个画面笔触产生秩序感，从而形成麦克笔材质的特有美感。

PIERRE BALMAIN

另外要使用两种或两种以上的颜色交叠配成新颜色时，应先上浅颜色再上深颜色。若要使后一层笔触边缘清晰，则必须等前一层颜色完全晾干之后再画。最后，在画面中，高光和需要提亮的部分，运用白色针管笔或白色水粉加以修饰，整个画面会得到更精致的效果。另外，为了达到更丰富完美的画面效果，麦克笔还常常可以与水彩、水粉、油画棒等材料混用。

麦克笔可以使时装画较迅速地完成，这样就提高了工作效率并降低了时间成本。受流行周期和价格影响很大的服装行业更需要这样的时装画。但是，麦克笔的绘制由于很难修改，因此它强调绘制时的准确性，在动笔之前要有充分完善的设计构思，合理的画面构图和成熟的绘画技巧。

CHRISTIAN DIOR

加利亚诺阅读大量历史书籍并在其中寻找灵感，他也经常运用不同国家、民族的元素，创造他典型的后现代主义时装，他的作品也深受学院中的学生们所喜爱。

时装本身有不同的风格，有的优雅华丽，有的更具有视觉冲击力，设计某种风格的时装源于品牌的要求和设计师的观念。但风格把握要看设计师的修养，加利亚诺以其超凡的敏锐和复杂的剪裁创造出了不俗的效果。

CHRISTIAN DIOR

CHRISTIAN DIOR

CHRISTIAN DIOR

CHRISTIAN DIOR

CHRISTIAN DIOR

CHRISTIAN DIOR

CHRISTIAN DIOR