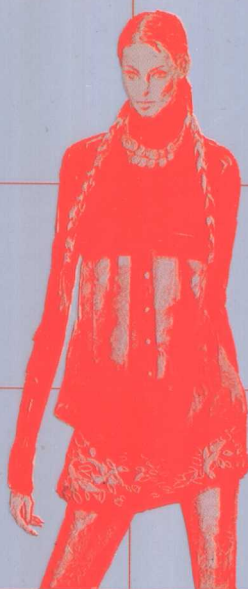

学习时装画

时装设计师必备资料

100 个怎么办?

许恩源 许可 编著

东南大学出版社

学习时装画

100个 怎么办？

许恩源 许 可 编著

东南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学习时装画 100 个怎么办/许恩源, 许可编著. —南京:
东南大学出版社, 2004. 9

ISBN 7-81089-677-6

I. 学... II. ①许... ②许... III. 服装—绘画—
技法 (美术)—高等学校—教学参考资料 IV. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 078550 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人: 宋增民

江苏省新华书店经销 江苏省南通市印刷总厂有限公司印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 23 字数: 552 千字

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1~5000 定价: 68.00 元

(凡因印装质量问题, 可直接向发行科调换。电话: 025-83795801)

前言

学习时装画

100 个怎么办?

时装设计是艺术与技术的结合。美术设计是基础,则工艺是实现美术设计的必要条件,二者密不可分。作为一名时装设计师必须具备优良的艺术素质和一定的科学技术知识。要在瞬息万变的时尚潮流中不断进取,就必须具有丰富的想像力与独创性,扩大知识视野,获取创作灵感。而时装设计与绘画的关系尤为密切,绘画是获得创作启示的源泉,设计环节中所有的艺术语言都是借用了绘画的概念得以表现。因此,学习绘画是时装设计工作至关重要的基础。

作者长期任教于高等院校的服装艺术设计专业(上海——中国纺织大学服装学院、南京——金陵科技学院艺术系),在“时装画技法”课的教学过程中,发现了学生出现的诸多问题,以及他们在习作的不同阶段所遇到的困难。学生们学习努力、心情迫切,在绘画过程中急盼实用性、应急的学习资料,以解决他们在创作设计中(或是习作过程中)的“燃眉之急”。为此,我们用了大量的时间,自己绘画并多方面收集资料汇编了此书,以供初学者在学习时参考。相信读者们在时装设计过程中借力于此书会收到“立竿见影”的好效果。

我们分析归纳了画“时装画”9个阶段中常遇到的100个问题。这100个问题都是我们在教学中的经验和体会,更是学生们在学习过程中不可避免的会出现的毛病及困难。为此,对这100个问题及困难本书都配有图例,有文字分析、有解决问题的方法与步骤,既提出了“问题”,又提供了“怎么办”的方法。书中以图为主,有图例千余,配以简短的文字说明,深入浅出、易学易懂、信息量大、参考性强、遍及服装不同的款式及其各个细部的介绍。这些图例既可供读者平时阅读欣赏,增强理解;更可在创作设计时起参考指导作用,当创意不能表达时,就可以参照书中的范例,直接照着画,起着“小学生查字典”的作用。如若此书的出版能实现我们的初衷,那将是十分愉悦的事,也是我们对许许多多从事服装设计事业的年轻人送上的一份心意、一份礼物吧!

许恩源 许可

2004.5 于金陵

作者简介

许恩源 1939年出生,江苏南京市人。

作者1960年毕业于南京师范学院美术系,当年分配于无锡轻工业学院造型系任教(1960—1988),是该系创始人之一,并为该系各学科建设做出了重大的贡献。

1988年调入中国纺织大学服装学院艺术设计系任教,2001年退休。作者40余年来,在教学岗位上兢兢业业,辛勤耕耘,严谨治学,硕果累累。

著作有《装饰人物技法》、《装饰画表现技法》、《装饰人物艺术》、《装饰图案艺术》、《关于材料拼贴画》、《时装画技法研究》、《时装画技法入门》等。

许可 1969年出生,江苏无锡市人。

作者1987年就读于上海中国纺织大学服装设计专业,后留学日本,毕业于东京日出服饰学院,并于东京浅草桥藏前艺术商社就职。1997年回国后,先后任职于南京胜利体育用品有限公司(设计师)、上海织田时装有限公司、上海丝绸集团进出口公司(设计师兼区域经理),现任南京金陵科技学院艺术系服装艺术设计教师,任教“时装画技法”、“高级时装设计”、“精品欣赏”等专业课程。

学习时装画
100个怎么办?

目 录

前 言

第一章 时装画表现人体应注意的问题	1
1. 女性形体不标准的几种类型	2
2. 忽视比例而形体丑陋的分析	3
3. 时装画理想的人体比例	5
4. 表现人体动态的几个诀窍	9
5. 人体缺乏动态的分析	13
6. 人体动态中的重心问题	14
7. 适合表现服装的人体动态	16
8. 手臂与手的画法	24
9. 腿与脚的画法	30
10. 人体其他细部的画法	36
11. 男性人体理想的比例	38
12. 男性常见的姿态参考	43
13. 儿童的人体比例	48
14. 儿童时装画图例参考	49
第二章 时装画表现脸部五官应注意的问题	55
1. 脸部五官的正确比例	56
2. 初学者画五官常出现的错误	58
3. 不同角度的眼与嘴、鼻的画法	59
4. 脸部常见的三种角度的画法	60
5. 女性发型的分类	63
6. 各类发型及其画法	66
7. 五官与头发的省略画法	68
8. 脸部五官的时尚画法	72
第三章 时装画表现服装应注意的问题	77
1. 以不变应万变	78
2. 服装与人体的关系	82
3. 直线与曲线在时装画中的运用	91
4. 通过服装表现人体的结构和动态	97
5. 应特别重视服装的外边缘轮廓线	101
6. 应尽可能地画出服装的主要结构线	106
7. 衣纹衣褶线应如何表现	109
8. 服装的省略画法	112
第四章 时装画表现服装局部应注意的问题	117
1. 衣纹衣褶的由来与分析	118
2. 我国传统人物画中衣纹衣褶的卓越表现	120

3. 各种衣领口的式样与画法	124
4. 各种裙下摆边口的画法	131
5. 各种裙子的式样与画法	133
6. 衣袖肘部衣纹衣褶的画法	137
7. 各种裤子的式样与画法	140
8. 松紧收缩结构的画法	145
9. “荷叶边”结构的画法	147
10. 各式“蝴蝶结”的画法	149
11. “泡肩袖”与“灯笼裤”结构的画法	150
12. 手套与脚套的式样与画法	152
13. 各种袖子的结构与画法	153
14. 围巾、头巾等饰品的各种扎系式样与画法	157
15. 时装帽的品种与画法	161
16. 时装鞋的品种与画法	166
17. 各种袋型与时尚提包的画法	171
18. 宽大风衣的画法	178
19. 各种腰部饰品的画法	183
20. 其他各类款式服装资料参考	184
第五章 时装画表现服装面料质感应注意的问题	191
1. 一般面料质感的画法	192
2. 秋冬装绒厚面料质感的画法	193
3. 毛皮质感的画法	196
4. 花布、格子布的表现技法	202
5. 透明面料质感的画法	207
6. 牛仔布面料质感的画法	209
7. 针织品面料质感的画法	210
8. 各种花呢面料质感的画法	215
9. 皮革面料质感的画法	221
10. 羽绒服装的表现技法	224
第六章 时装画表现工艺结构图应注意的问题	225
1. 比例准确才能体现出款式的特征	226
2. 强调平展画法,不画透视现象	227
3. 绘制线条要清晰,画法重视规范	228
4. 只画款式线、结构线,不画衣纹衣褶线	230
5. 局部重点结构,应特写放大表现	231
6. 要重视服装“对称”的效果	237
7. 同一画面的服装应同比例的放大或缩小	238

第七章

8. 快速记录性的工艺结构图	242
9. 整体设计(解析性)的工艺结构图	244
10. 种种错误画法的分析	246
时装画系列服装与夸张手法应注意的问题	247
1. 系列服装设计效果图的画法	248
2. 情侣装效果图的画法	253
3. 夸张变形手法的优秀图例	256
4. 人体比例的夸张	259
5. 人物动态的夸张	261
6. 面部神情的夸张	264
7. 服装款式的夸张	267
8. 色彩效果的夸张	276
9. 线条笔触的夸张	277
10. 服饰配件的夸张	280

第八章

时装画有关线条风格与画面效果应注意的问题	285
1. 速写风格的线条与画面效果	286
2. 传统国画形式的线条与画面效果	290
3. 统一均匀的线条与画面效果	293
4. 依据明暗光影原理的用线与画面效果	297
5. 粗细变化的线条与画面效果	301
6. 不规则变化的线条与画面效果	307
7. 装饰风格的线条与画面效果	311
8. 概括直线的风格与画面效果	317
9. 抽象形的风格与画面效果	320
10. 写真的风格与画面效果	324

第九章

时装画表现色彩过程中应注意的问题	329
1. 时装画色彩的特点与时尚魅力	330
2. 时装画各种表现技法	334
3. 铅笔淡彩法脸部上色的方法步骤	341
4. 淡彩中的平涂手法	343
5. 铅笔淡彩法笔触运用的活力和动感	345
6. 铅笔淡彩中渲染技法其柔和韵律的美感	347
7. 必须重视画面留空白的特殊效果	349
8. 必须重视画面色彩深浅浓淡的变化	351
9. 色彩层次分块分面的表现	353
10. 其他绘画用品使用方法的介绍	355
▲色彩效果的夸张	359

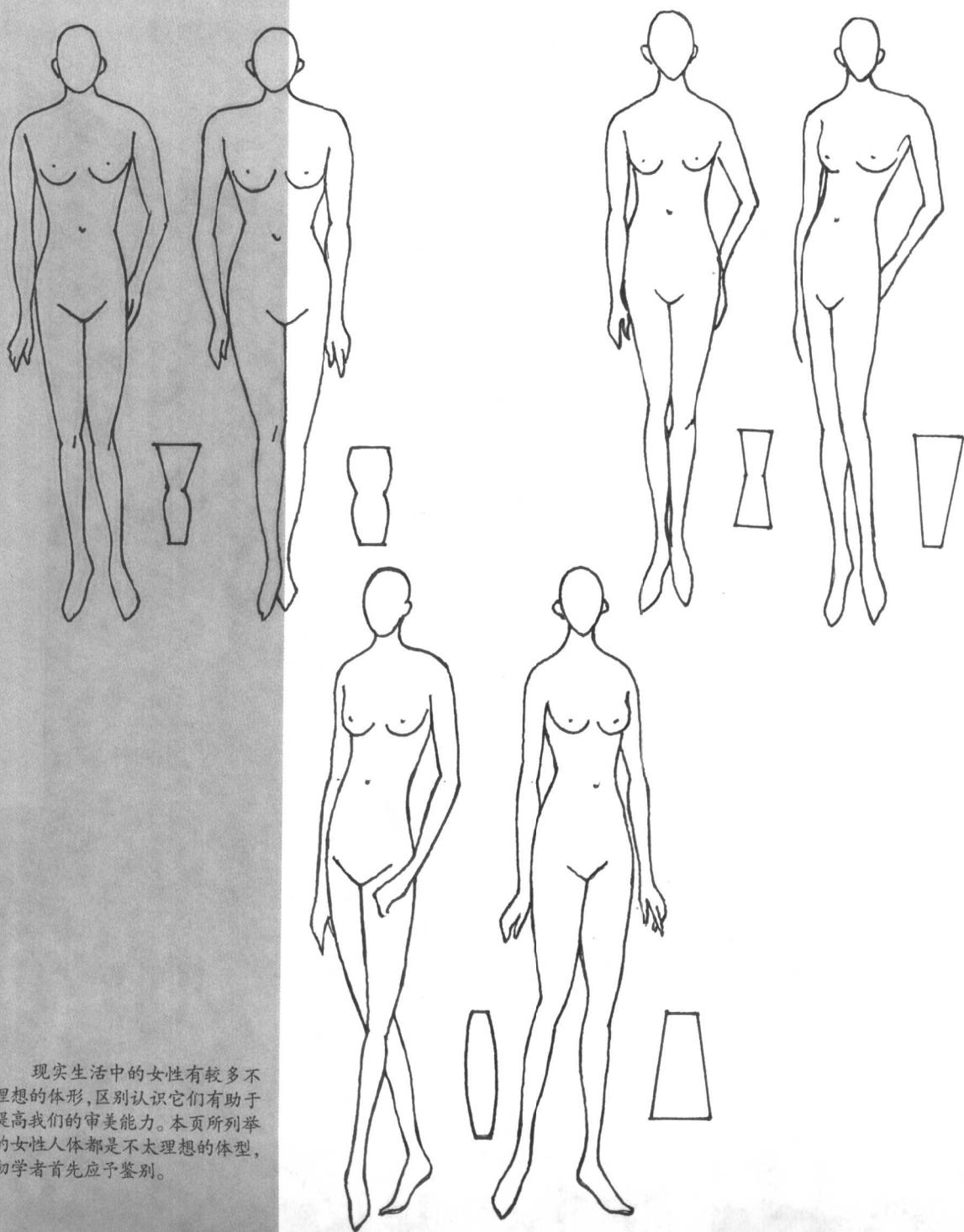
第一章

时装画表现人体应注意的问题

画人体是学习时装画的首要任务,服装是“量体裁衣”而来,理想的人体是时装的“衣架”。人体是展现时装魅力的关键。

初学者练习人体画不必畏难、更不可性急。开始可理性而谨慎地按照比例,依据方法,一步一个脚印地用“道理与方法”慢慢画。所画人体不必求多,最多只画1~2个不同的姿态,但一定要画精、画准、画美。通过“少而精”的、反复多次的练习去理解人体的比例结构,并掌握一定的方法,在“知其然”的基础上,才能记得牢、默画得出,为下一步在人体上套穿服装打下牢固的基础。

1. 女性形体不标准的几种类型

现实生活中的女性有较多不理想的体形,区别认识它们有助于提高我们的审美能力。本页所列举的女性人体都是不太理想的体型,初学者首先应予鉴别。

2. 忽视比例而形体丑陋的分析

右图中两个人体,从上至下(即长度)的比例均是一致的,但是为什么二者一个匀称秀美而另一个却粗壮肥胖呢?这是初学者常见的通病,许多人只重视长度(自上至下)的身体比例,而忽视了人体宽度的比例。时装画理想的人体比例,其长度与宽度的比例关系必须是缺一不可而相互制约的。

臀宽、腿粗、臂长

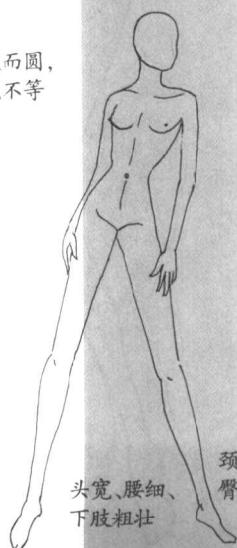
颈长、肩宽、
四肢肥胖

头小、颈长、
四肢太长

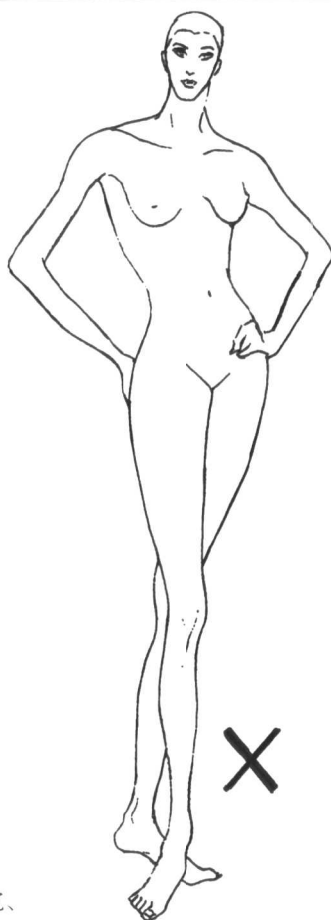
头大而圆,
腿宽不等

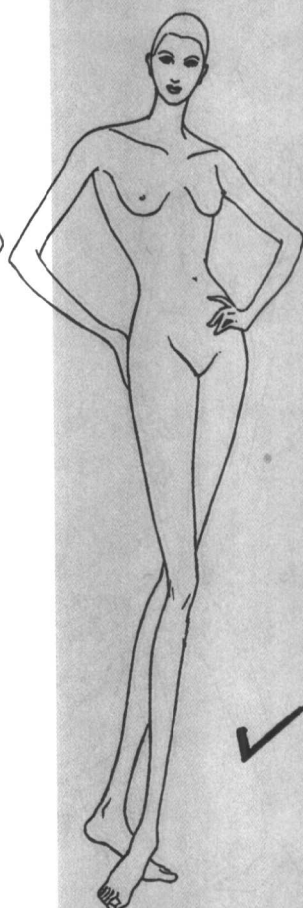
颈宽、腰细、
臀宽、臂腿宽

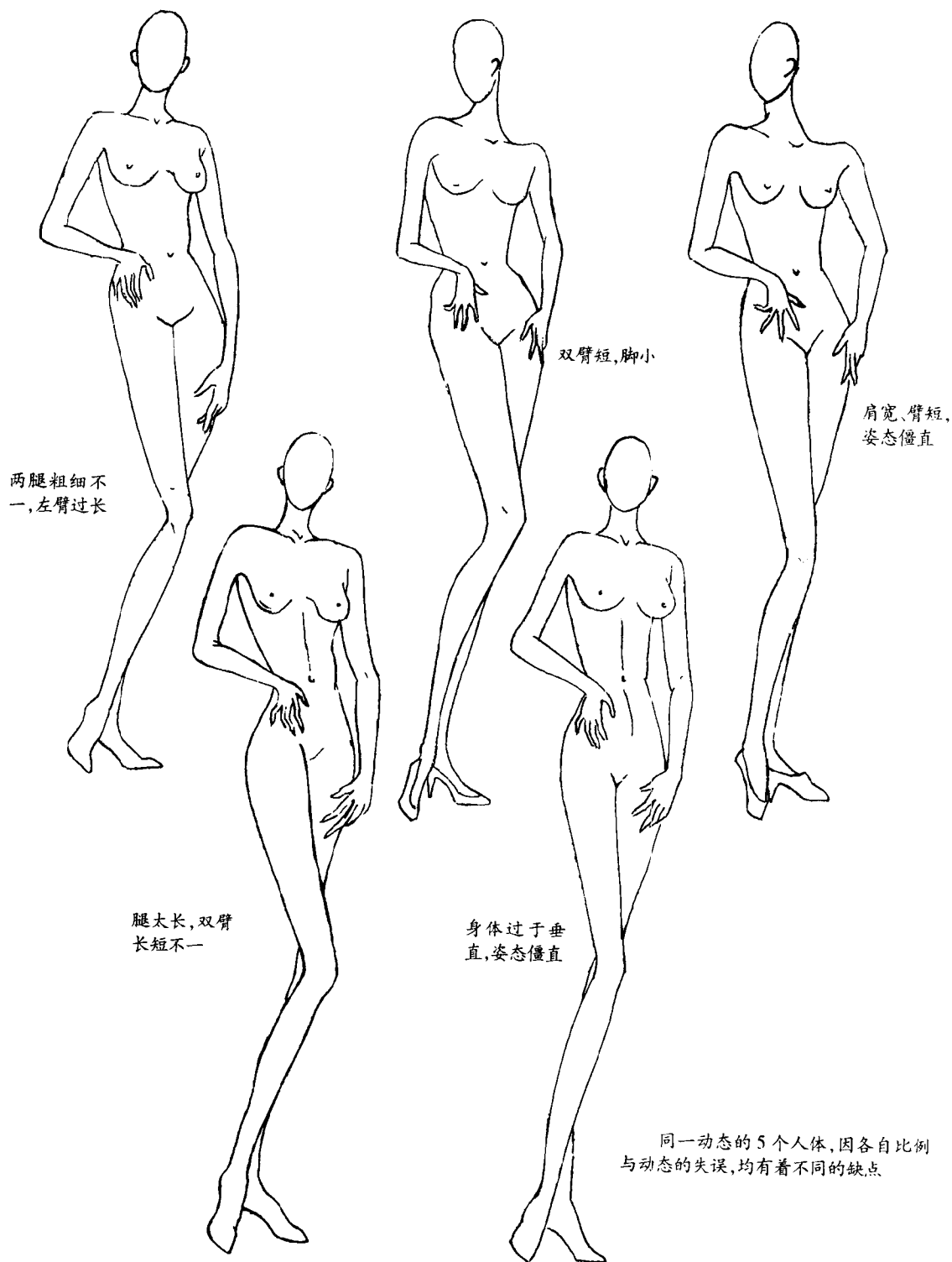
颈宽、腰细、
臀宽、臂腿宽

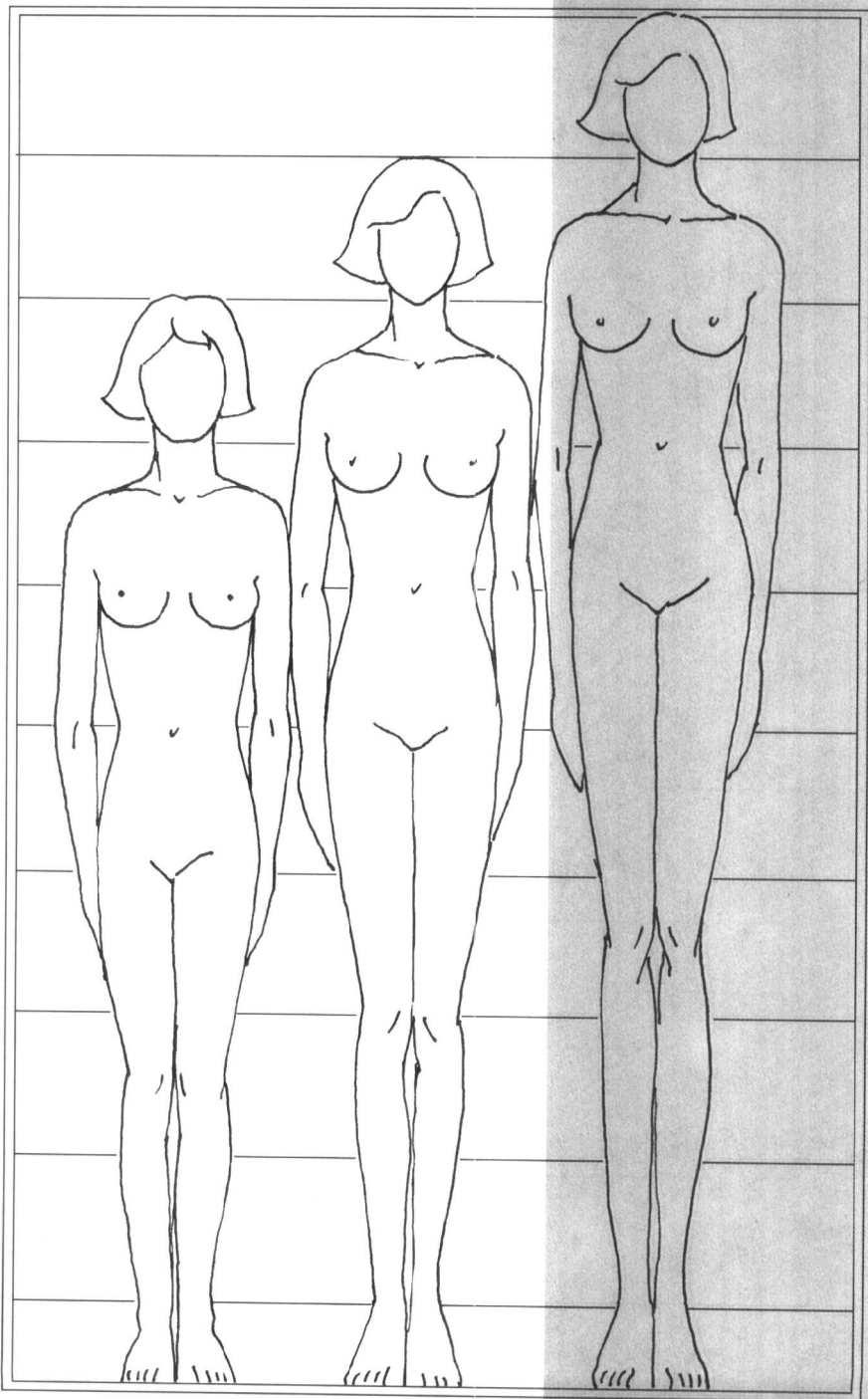
X

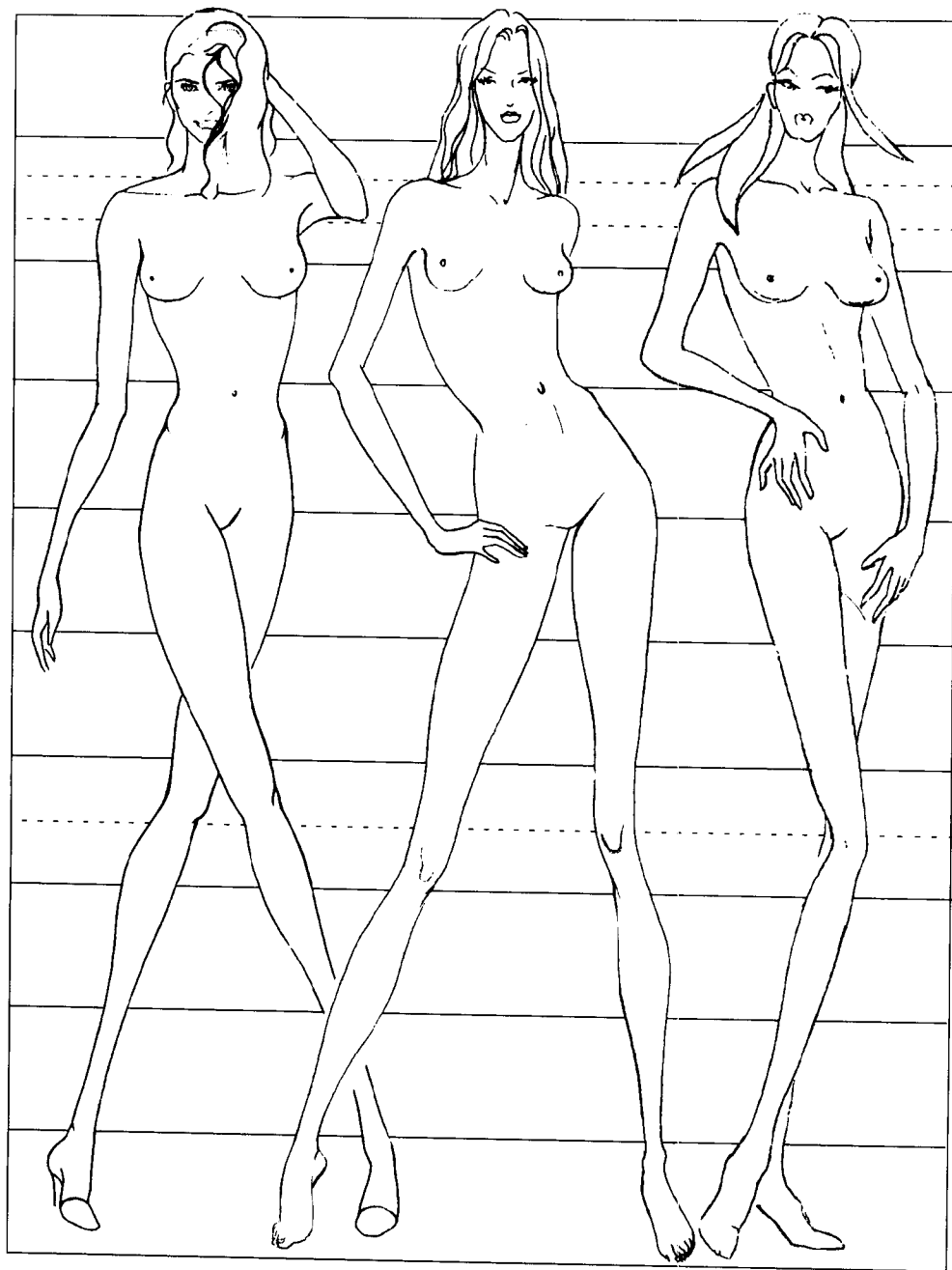
✓

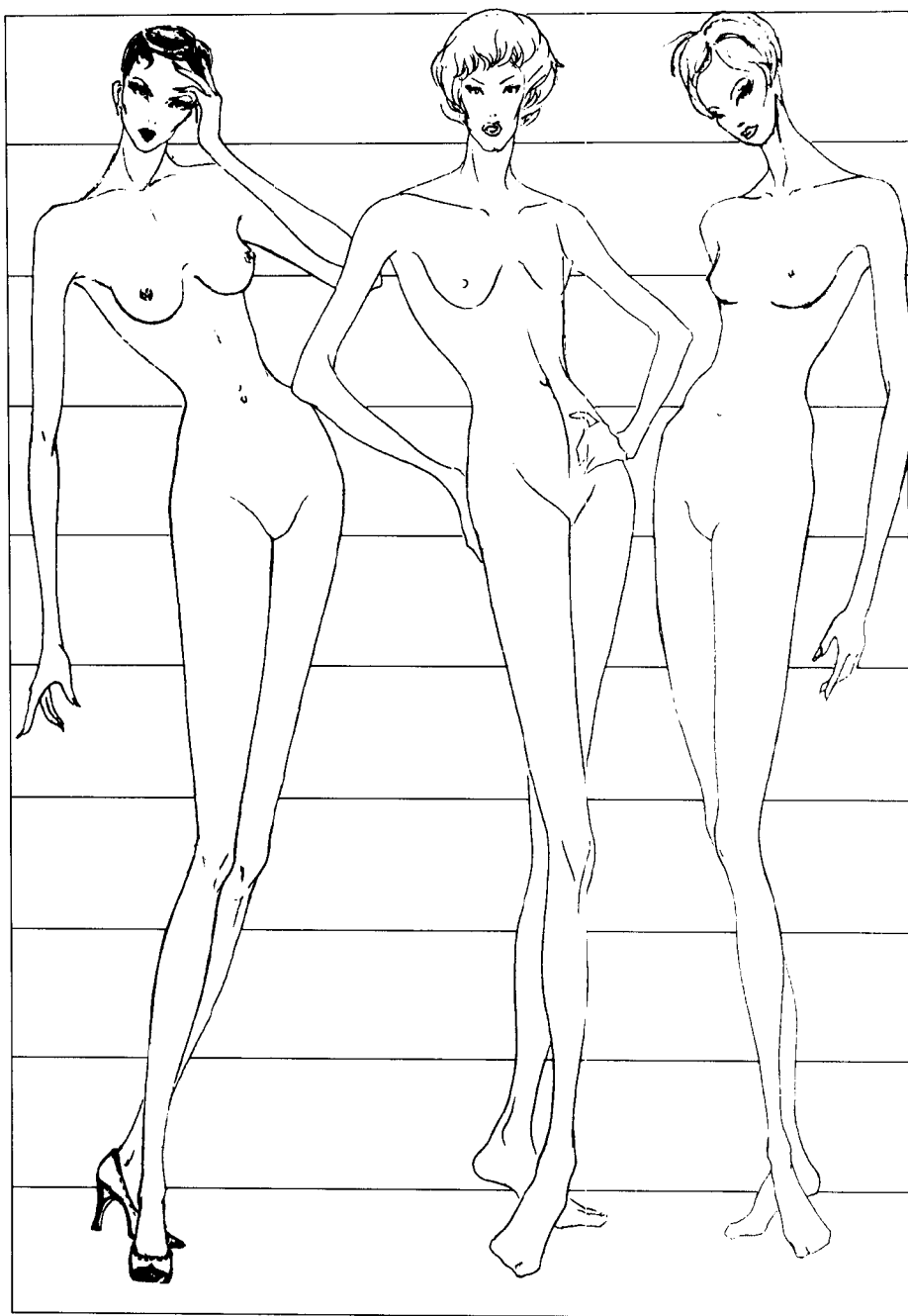
3. 时装画理想的人体比例

时装画理想的人体比例(以头长为一等份):
 从上至下的比例为:1 至下巴,2 至乳点,3 至腰部(肚脐),4 至躯干末端,6.5 至膝盖,9 至踝骨,9.5 至脚(正视角),双手下垂,中指至大腿 $\frac{1}{2}$ 处。

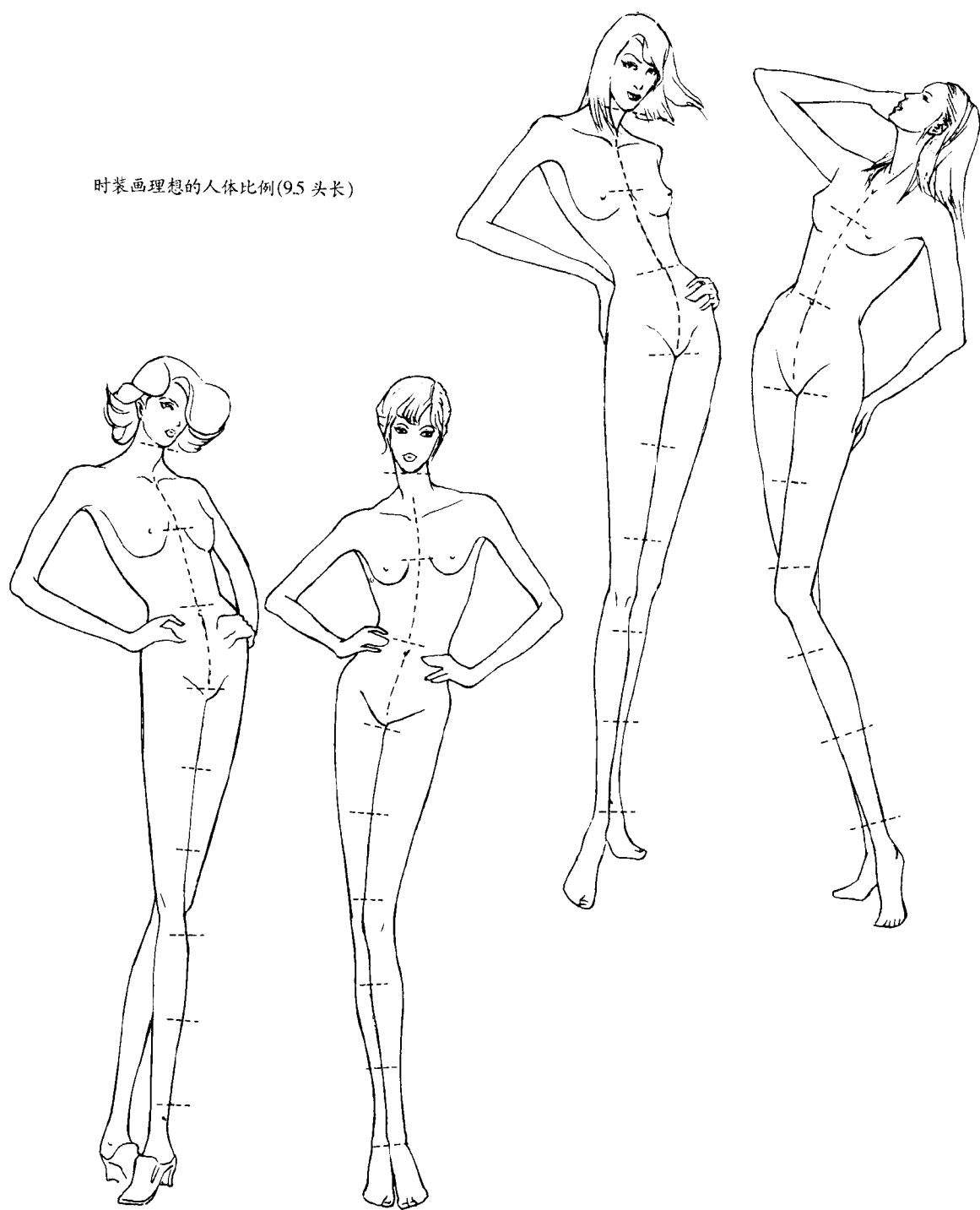

时装画理想人体宽度的比例为(以头的长度为一等份):脸宽0.6,肩宽1.4,腰宽0.8,臀宽1.4。
脸宽>颈宽>上臂宽>前臂宽 腰宽>大腿宽>小腿宽

时装画理想的人体比例(9.5 头长)

时装画理想的人体比例(9.5 头长)

4. 表现人体动态的几个诀窍

