

浙江省重点建设教材

现代服装画

D 表现技法 rawing Fashion

■ 李明 胡迅 著

服装款式设计 1688 例

现代服装画

D 女装款式设计

Drawing Fashion

服装款式设计 1688 例

中国美术学院美术考级教材

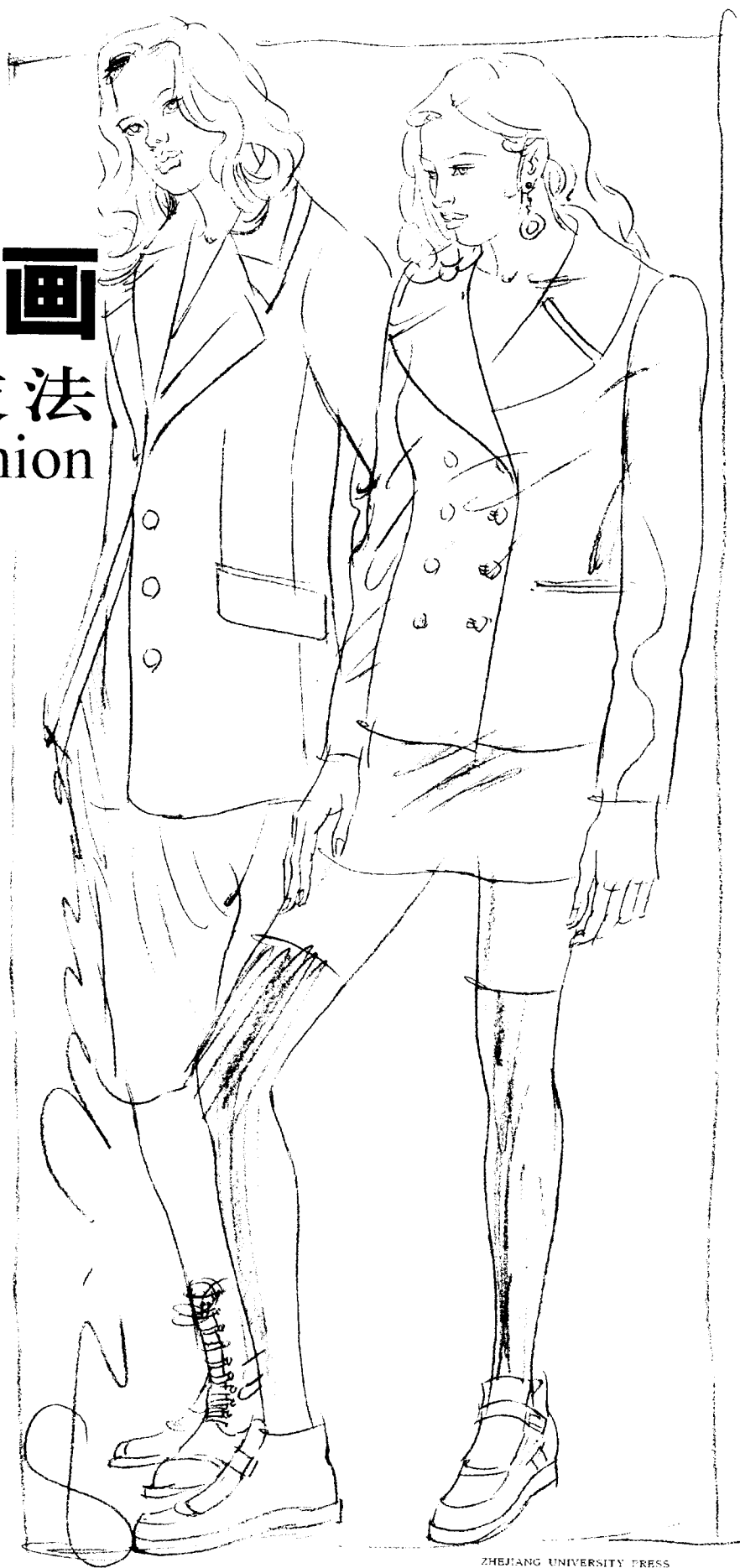

浙江省重点建设教材

现代服装画

D 表现技法 Drawing Fashion

■ 李明 胡迅 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代服装画表现技法/李明,胡迅著. —杭州:浙江大学出版社, 2007.6

ISBN 978-7-308-05345-7

I. 现… II. ①李…②胡… III. 服装-绘画-技法(美术) IV. TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第076816号

责任编辑 汪 泉
封面设计 刘依群
版式设计 陈建君
出版发行 浙江大学出版社
(杭州天目山路148号 邮政编码310028)
(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州大漠照排印刷有限公司
印 刷 浙江中恒世纪印务有限公司
经 销 浙江省新华书店
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 13
彩 插 64页
字 数 180千字
版 印 次 2007年6月第1版 2007年6月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-05345-7
定 价 58.00元

Li Jiang

前言

不管爱还是不爱,机缘把我从一位从事中国人物画、弄纯艺术的人,推到了时尚圈中,教起了服装画。从一开始莫名的轻视,到后来真正认识到它的价值,一晃就是二十多年时光,真是难以置信。

把经验变成书,没有外力的协助也是不可想象的,特别是要一张一张把它画出来,连我自己都觉得那是神助。

之所以揭自己的老底,是想告诉那些打算在时尚圈拼搏的学子及服装设计爱好者,要学好服装绘画,成为一位真正的服装画家或服装设计师,要掌握服装画语言,除了勤学苦练、方向正确外,必须具备三种能力:一、具备对美的、高雅的品位感悟力,二、人物造型的能力;三、对服装的了解(如:服装大形、服装结构、服装裁剪及工艺等)。只有具备了这三种能力,你的“画”才能是“时装画”。庆幸的是,我居然三点都沾边。因从小就生活在那些“残渣余孽”的圈子里,左邻右舍不是“反动”诗人、就是落魄书画家,“摘帽右派”的父亲每天神游在汉代漆艺的研究中。在我八九岁时,隔壁的诗人只要生煤炉,我就会坐在他家的门边上,这时他会小心翼翼地吧珍藏的各种绘画印刷品拿出来,教我看列维坦、希施金、列宾的油画,范宽、八大山人、傅抱石的国画,甚至一些古代的书画拓本。在这种环境熏陶下长大的我,艺术品位不高那么点实在说不过去。从少年起,会画速写是自我肯定而又洋洋自得的事情,从没有间断过,无意成全了我的造型能力;能与胡迅老师合作,又是一件很幸运的事,她是一位服装设计、服装设计教学的专业高手,没有她的指点和协助,要完成这本书几乎是不可想象的。

根据经验,只有熟悉、了解男女人体的比例与造型,具备了对男女人体美的独特视角,掌握描绘形的能力,并熟悉服装大形与服装形的演变(诸如服装工艺、服装结构、服装裁剪),才可能把绘画线条变成服装画的线条,才能掌握服装画的语言。

仅仅有了对服装画语言的掌握还是不够的,无论是服装设计师还是服装画家,都渴望自己的作品能独树一帜。而要有别于众人,不是一朝一夕能做到的。我经常告诫学生,学习的过程就像练习签自己的名字。我们在爸爸妈妈手把手的协助下,第一次有了自己的签名,但它稚嫩、难看。从第一遍到几百遍,通过十几年反复磨炼,自己的名字签到后来笔画龙飞凤舞、结构得意而不忘形,进而独特而又有了自己所谓的风格。服装绘画的学习过程又何尝不是这样呢!不过,风格的形成,不能揠苗助长,必须循序渐进,就像练毛笔字,最好从正楷到行书、再到草书。时装画学习亦然,只要依据本书的章节,从人体到常用动态的掌握、服装的大形、款式的结构、服装的工艺、做工的细节,通过几千张的练习,你的服装画才谈得上生动而又有气韵,风格自然而天成。

我最初是毕业于湖南一所设计学校,又先后就读于广州美术学院、中国美术学院,来到浙江丝绸工学院,时装画便成为了我的工作。从事中国画人物与时装画教学,两者兼顾、而又两者兼得,我真是一位幸运的人。

教学相长,此话一点不假。学生作品、习作中的闪光点时时启发我们的灵感,在完善我们教学的同时,亦促进了我时装画的完美。

本书不仅凝聚了我们所有知识与教学的经验,亦能帮助学生从中得到启示。只有拿起画笔,像农民眷恋土地一样,不辞辛劳,持之以恒,一笔一画坚持下去,那得意而不忘形的一天才能真正来到。

目 录

服装画概述 / 001

服装人体画法 / 005

- 2.1 人体基本形 / 006
- 2.2 女人体描绘步骤 / 008
- 2.3 男人体描绘步骤 / 010
- 2.4 儿童人体的比例 / 012
- 2.5 重心线与动态 / 017
- 2.6 前中线 / 025
- 2.7 男女人体特征 / 032
- 2.8 服装画人体的常用比例 / 034
- 2.9 人体剖面轮廓线与辅助线 / 036

头部与四肢的画法 / 039

- 3.1 脸部的画法 / 040
- 3.2 眼睛的画法 / 042
- 3.3 嘴的画法 / 044
- 3.4 耳、鼻的画法 / 046
- 3.5 头发的画法 / 048
- 3.6 脸部的省略画法 / 050

- 3.7 儿童脸部的画法 / 052
- 3.8 手的画法 / 054
- 3.9 手臂的画法 / 056
- 3.10 脚的画法 / 058
- 3.11 腿的画法 / 060
- 3.12 帽子的画法 / 062
- 3.13 首饰的画法 / 064
- 3.14 围巾、领结和披肩的画法 / 066
- 3.15 手套的画法 / 067
- 3.16 手袋的画法 / 068

服装的画法 / 71

- 4.1 服装的原型 / 071
- 4.2 款式与动态 / 088
- 4.3 服装刻画重点 / 090
- 4.4 用照片画服装画 / 092
- 4.5 正稿步骤图 / 096

服装画着装的步骤 / 099

- 5.1 女装步骤图 / 100
- 5.2 男装步骤图 / 102
- 5.3 儿童着装步骤图 / 110

服装的局部画法 / 114

- 6.1 领口 / 114
- 6.2 领身 / 117
- 6.3 领身与领口 / 118
- 6.4 袖子 / 122
- 6.5 衣纹与人体的关系 / 128

裙子的画法 / 131

- 7.1 直筒裙 / 132
- 7.2 圆台裙 / 134
- 7.3 荷叶裙 / 135
- 7.4 行褶裙 / 136
- 7.5 机械褶裙 / 137
- 7.6 不规则的荷叶裙 / 138
- 7.7 鱼尾裙 / 139
- 7.8 盒状褶裙 / 140
- 7.9 垂坠饰裙 / 141
- 7.10 百褶群 / 142
- 7.11 裙裤 / 143

裤子的画法 / 147

- 8.1 直筒裤 / 150
- 8.2 喇叭裤 / 150

9

服装画的构图 / 152

9.1 单个模特构图 / 152

9.2 多个模特构图 / 154

10

外套的画法 / 157

10.1 外套的步骤图 / 157

10.2 女衬衫 / 158

10.3 外套 / 162

10.4 大衣 / 165

10.5 裙装 / 168

11

线条的画法 / 171

11.1 线条与质感 / 174

11.2 垂坠的画法 / 178

12

服装面料的画法 / 183

12.1 麦克笔的画法 / 183

12.2 电脑服装画 / 197

12.3 服装图案的画法 / 198

12.4 蕾丝 / 204

12.5 闪光面料 / 205

13 针织服装的画法 / 206

14 平面图的画法 / 211

14.1 领子 / 212

14.2 四种画平面图的方法 / 213

15 服装画范例 / 215

附录: 服装画用具 / 263

后 记 / 264

第1章

服装画概述

从敦煌莫高窟到近现代艺术——这些不同时期的艺术作品告知了人们着装的秘密。综观整个历史,不管哪个朝代,人类追求时尚的步伐从未停止过,他们的衣着成为社会的一面镜子。从达·芬奇《蒙娜丽莎》到蒋兆和《流氓图》画中人物的服装,无不折射出那个时代的兴衰与风土人情。不过,从严格意义来说,这些都不属于服装画。

服装画——是画服装的绘画。它虽借鉴别的艺术元素,但也有自己独有的艺术语言,它是一种表现服装设计的整体造型和结构特征、融商业性与艺术性于一体的绘画形式。它也是时装广告宣传、推销和信息交流的一种形式和手段。

服装画艺术强调现代美感,它常常以简洁、明确而新颖的艺术语言来表现服装设计师的构思。

服装画艺术虽是视觉传达艺术范畴的绘画形式,但它有别于其他绘画的形式,有着自身的特点。一方面,它具有艺术观赏性,是服装设计师与服装画家个人艺术情趣与风格的表现;另一方面,它又具有一定的实用性,能完整地表达服装设计的构思——式样、结构、面料的质地、色调、风格等各个方面,成为服装裁剪的蓝本,为人们追求时尚所运用。

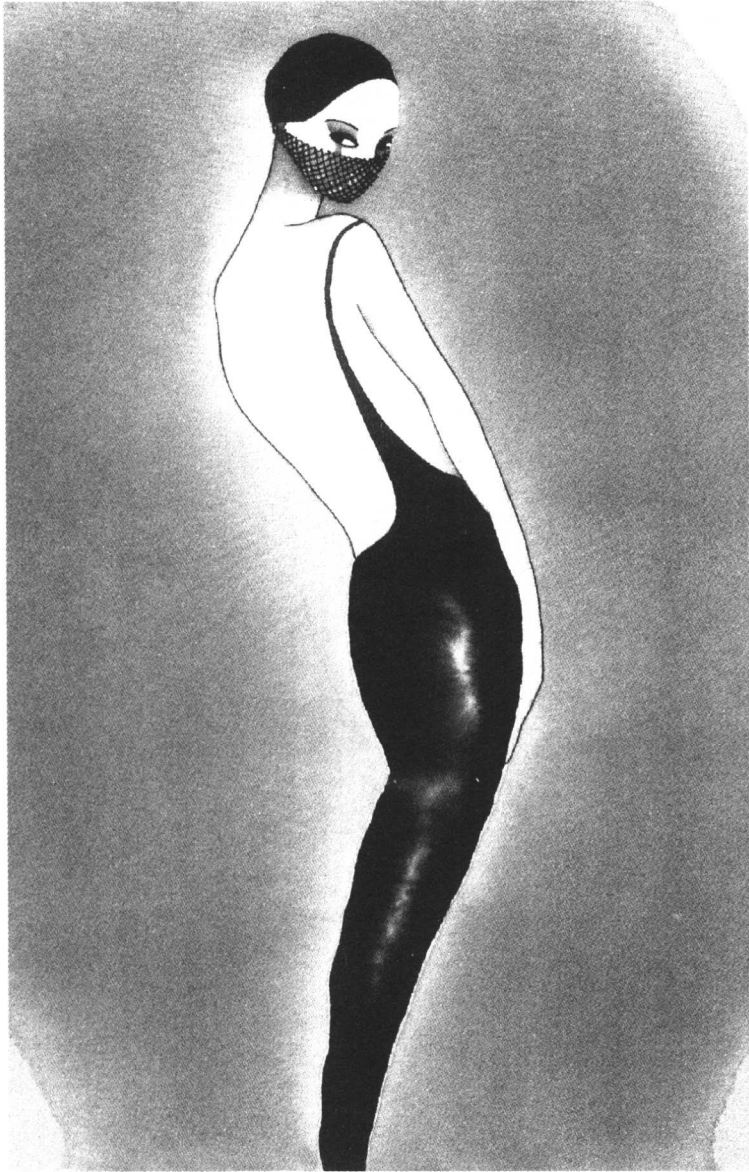
根据服装画艺术的上述特点及其功能的侧重点,我们可以将其分成两大类型:一种是时装画;另一种是服装效果图。当然,两者间并非泾渭分明,且当服装效果图具有相当艺术水准时就可转换成时装画,反之亦然。

我们虽将服装画艺术分为时装画与服装效果图两大类,但并不否定它们的共同点。两者都必须着力表现服装的着装效果,同时又具有艺术的观赏性和感染力。由于两者表现的侧重面有所不同,所以要求设计师根据不同需要来确定服装画的表现形式,以达到服装画艺术所要表现的目的。

服装效果图

服装效果图是指表现服装设计构思的预想图，多为线条勾画，主要着力在款式的大形及结构上。通常在服装效果图旁边贴有面料的小样，配有文字说明；较细致的还配有平面图的前片、后片，甚至侧面图。它需要设计师对服装的功能、构造、面料、比例、缝制工艺、附件、市场定位、流行等做全方位的思考、定位。服装效果图需是清晰、比例准确，可制作的。

时装画

时装画应该是以服装为主体,较重视觉的感染力,运用作者的想象和创造力,夸张、强调服装的形式美感,通过艺术的感染力引导时尚潮流,起到一定的宣传导向和推销作用。此类服装画以服装插图和时装广告等形式为主。

