

K I A N D A I Y I S H U S H E J I J I C H U J I A O C H E N G

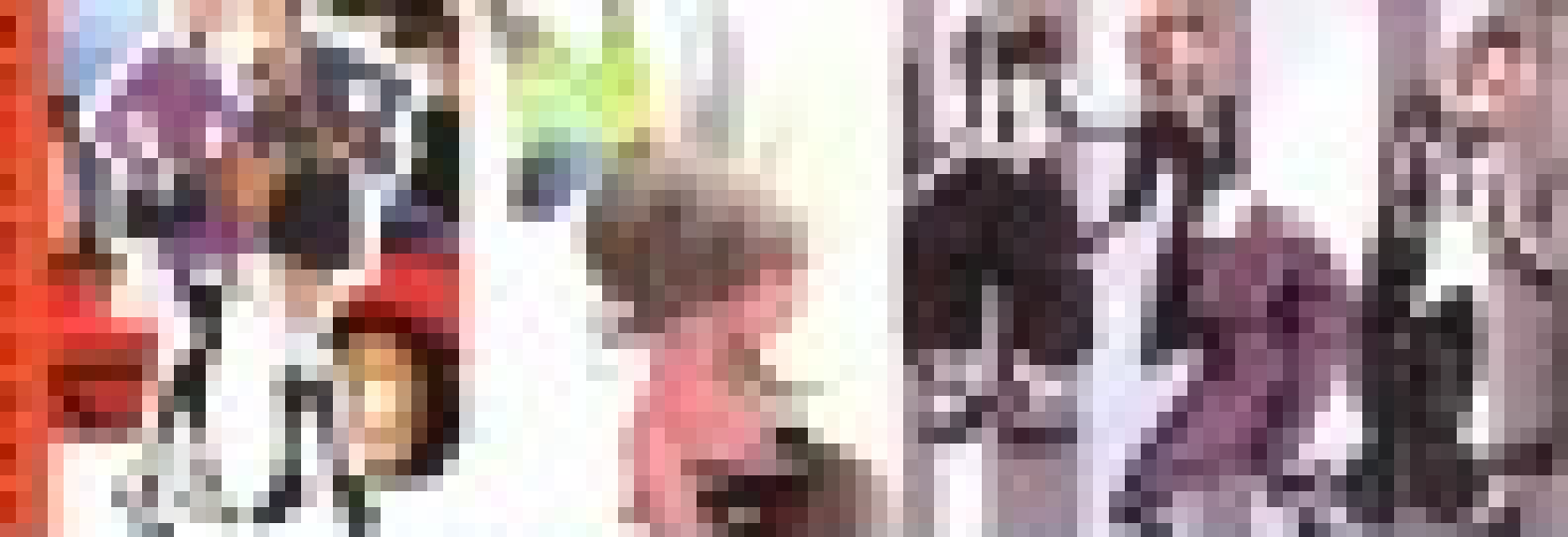
时装设计绘画

SHIZHUANGSHEJIHUIHUA

张 茵 编著

苏州大学出版社

时装设计绘画

服装款式设计 1688 例

· 1 ·

服装款式设计 1688 例

现代艺术设计
基础教程

时装设计绘画

张茵 编著

苏州大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

时装设计绘画 / 张茵编著. — 苏州: 苏州大学出版社,
2007.10

现代艺术设计基础教程

ISBN 978-7-81090-931-0

I. 时… II. 张… III. 服装—绘画—技法 (美术)—教
材 IV. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 133208 号

时装设计绘画

张 茵 编著

责任编辑 许周鹤

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市干将东路 200 号 邮编: 215021)

苏州印刷总厂有限公司印装

(地址: 苏州工业园区通园路 236 号 邮编: 215006)

开本 889mm × 1194mm 1/16 印张 8.75 字数 120 千

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81090-931-0 定价: 45.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-67258835

序

苏州大学出版社是一家很有实力的出版社,虽然成立的时间不是很长,但是好书不断,好评如潮。我想这可能有两个原因,其一是得益于百年东吴的文化底蕴,其二是社里的领导和编辑能抓住机遇,频频推出有特色、高品位的新书。

一年前,出版社的许周鹑和薛华强两位编辑找到我,说社里准备出一套艺术设计专业的基础教材,请我组稿,我当时一听就答应下来了。因为近年来随着我国高教事业的蓬勃发展,艺术设计教育也呈一片欣欣向荣之势,且热度正在逐年上升。有专家调研后指出,这种发展态势还将持续较长一段时间。仅以江苏为例,报考艺术设计专业的学生每年都在大幅增加,列所有艺术类专业之首,招收艺术设计专业的院校也从20年前的几家增加到了目前的70多家。当然,造成这种局面的因素是多方面的,但其中一个主要的原因还是社会的发展需要大量的艺术设计人才。据我所知,在美国,就总体而言,一个染织美术设计师要比一个画家更容易找到稳定的经济来源。国内也一样,因为艺术设计与人们的生活息息相关,紧密相联,我们生活的方方面面都离不开艺术设计,因此有人说“21世纪是设计的时代,是设计让我们的生活更加美好”。

“设计”一词在现代汉语中被解释为“在正式做某项工作之前,根据一定的目的要求,预先制定方法、图样等”。设计所涉及的内容很广泛,但“设计”之前再加上“艺术”二字,其范围和内涵就更清楚了。艺术设计是科学、技术和艺术的有机结合,它具有物质和精神的双重属性。换句话说,也就是当人们在使用人工造物的同时,还应当享受视觉审美带来的愉悦。

时代的进步和社会的需求不但为艺术设计提供了广阔的空间,而且对艺术设计人才的培养提出了更高的要求。我以为,在先进的教学理念和合理的培养模式确定以后,教师与教材对于人才培养显得至关重要,教材建设是教材改革的重要环节,好的教材是人才培养的基本保证,编好教材也是我们教师的责任。参加本套教材编写的教师大多已在艺术设计教育领域里耕耘多年,有着丰富的教学 and 实践经验。这套教材之所以被定名为“现代艺术设计基础教程”,是因为在编写过程中我们突出了时代感和创新点,除了注重教材的理论性、科学性、实践性外,还兼顾每本书之间有机的联系与合理的衔接,并试图做到图文并茂,深入浅出。

经过一年的努力,凝聚着编辑与作者心血的系列教材就要付梓了。作为主编,我感到由衷的欣慰,在此感谢许周鹑和薛华强两位编辑的鼎力相助,也感谢每位作者一年来的辛勤付出和所在单位的大力支持。

相信这套教材是会受到读者欢迎的。

是为序。

2005年元月于姑苏枕河小筑

前言

在现代设计领域,时装画主要是记录时装设计构思的一种方法,具有相当的技术性。为了能烘托时装的美感,绘画的艺术技巧也是非常重要的。好的时装设计图,不仅能使观者对服装的设计造型、色彩、素材,乃至穿着后的效果有整体的印象,而且能将时装的格调、气氛很好地渲染出来,从而得到观者的理解、共鸣和欣赏。

从服装史上看,时装画一开始是作为流行时装的纪录传播手段而发展起来的,特别是在摄影大量出现以前,时装画曾经有过非常兴盛的一段时期,之后随着时装摄影的垄断而衰退。但到了20世纪90年代末,计算机时装绘画兴起,采用了新技术手段的时装绘画似乎又有了活力。这些色彩靓丽、活泼生动的新画风大受年轻一族的喜爱,他们不仅乐于传播,而且乐于自己创作,以其新名称“时尚插画”而很快在杂志、网页上占据了一席之地,时装绘画重现活力。

本书鉴于现代艺术设计基础教程的需要,力求较完整地概括时装绘画的相关内容,包括历史、概念分类、绘画基础(人体动态)、传统手绘效果图、Photoshop效果图、Illustrator时尚插图和当代名家作品几个部分。其中,由于传统手绘已有多种版本的详解和范例,本书将重点置于计算机时装绘画的部分,并着重常用工具的应用,因为从目前国外设计图册、刊物的表现看,计算机在时装设计绘画方面的应用已非常普及,所以在继承传统手绘经验的基础上,加入了这部分内容以适应目前时装设计绘画的发展,使本书具有更加实用的价值,以适应目前大、中专艺术设计课程的教学发展趋势。

作者

2007年7月

目 录

第一章

时装绘画历史	3
第一节 时装绘画艺术的开始	3
第二节 最初纯粹的服装画	4
第三节 时装版画的盛衰	5
第四节 时装设计绘画的黄金时代	8
第五节 二战后的时装绘画	15
第六节 计算机时装绘画的兴起	18

第二章

概 论	23
第一节 时装设计绘画的类型	23
第二节 时装设计绘画技巧	27
第三节 时装效果图的绘制要求	32
第四节 时装广告、插画的绘制要求	33

第三章

人体比例和动态	37
第一节 时装画的人体比例	37
第二节 人体动态	38
第三节 着装人物线描	44

第四章

手绘时装画	47
第一节 传统手绘工具及绘画特点	47
第二节 手绘效果图的绘画步骤	50
第三节 特殊材料的表现手法	52
第四节 手绘时装画作品范例	54

现代艺术设计基础教程编委会

主 编 廖 军

副主编 徐海鸥

编 委 (按姓氏笔画为序)

马 路 王贤培 朱 旗 李 涵

李 颖 吴晓兵 张天星 张 茵

何 燕 周玉明 季嘉龙 金 纬

俞德生 顾森毅 钱伟明

第五章

PHOTOSHOP时装画技法 59

- 第一节 Photoshop 的绘画工具及功能 59
- 第二节 基本的绘画步骤 64
- 第三节 服饰图案的制作 70
- 第四节 背景制作和文字输入 75
- 第五节 Photoshop 时装绘画范例 81

第六章

ILLUSTRATOR 时装画技法 87

- 第一节 Illustrator 的绘画工具及功能 87
- 第二节 基本的绘画步骤 92
- 第三节 网格、画笔、符号及其他 99
- 第四节 矢量时装插画示例 103

第七章 当代名家时装画赏析 107

- 参考文献 131
- 图片主要来源 131

图 1-1

20 世纪初

现代艺术设计
基础教程

第一章

时装绘画历史

服装是人类文明特有的文化象征,不同的文明体现出不同的服装面貌。在古埃及的壁画、古希腊古罗马的雕塑、文艺复兴的画像上,我们会惊叹于那些服装巧妙的造型、精巧的装饰和卓越的工艺技巧。这些美丽的艺术品也许并非有着着重表现服饰的初衷,但是我们仍可以从中发现、推测那个时代的审美趣味和生活智慧。随着资本主义经济的发展,在17世纪的欧洲,逐渐出现了专门从事服装绘画的工作人员,承担起时装传播和装饰设计任务,在经历了绘画形式和风格的一番变化之后,时装绘画行业在20世纪初达到了历史性的顶峰。

20世纪60年代成衣业兴起之后,服装已经成为产值巨大的全球性产业,设计成为推动服装行业发展的重要力量。要成为一个从事服装设计的专业人员,除了掌握设计能力、工艺技术外,还需要有娴熟的绘画技巧,能将自己的创意想像以直观而恰当的方式表现出来,以便于客户及相关工作人员的理解。不仅如此,时装绘画作为一个设计师的基本技能,除了表达设计意图外,还应该在作品中反映当时的时装流行动态和生活情趣,并以独特的绘画语言成为时代生活的个性标签。

第一节 ●

时装绘画艺术的开始

16世纪被称为是欧洲历史上的近代早期时期,一个扩张而强盛的欧洲正在萌生。海洋贸易、宗教改革、商业革命、工农业的扩张,使整个时代进入

探索的兴盛时期。1500年前后,文艺复兴的理想不仅在意大利硕果累累,而且传到了北欧,人们期望在繁华的城市过上丰衣足食的世俗生活。

图1-2 亨利八世肖像

荷尔拜因

国王们成功地维护着他们作为绝对统治者的权力，贵族们在某种程度上是这个新兴年代推动文化艺术前进的力量之一。在他们的庇护下，艺术家们在宫廷中大胆进行艺术交流，大量的肖像作品记录下一张张栩栩如生的面孔，还有闪闪发光的珠宝、色彩绚丽的绸缎和天鹅绒。这些细腻详尽的描写不仅留下了灿烂的服装历史，而且从中也可窥见时装设计的未来。尽管当时距离第一幅公认的时装绘画还有一段漫长的时间，但从所发表的蚀刻作品和书籍中我们可看到时装设计的迹象，虽然不是纯粹为时装设计而绘画，但对服装款式细致入微的描绘预示了人们对时髦着装的兴趣(图1-2、图1-3)。

图1-3 让·西蒙亚像

荷尔拜因

第二节 ● 最初纯粹的服装画

1640起，Wenceslaus Hollar开始在伦敦专门

从事时装绘画，虽然他的作品较为拘谨，但依然是当时最为精致、自然、细腻的服装作品。这样的时装绘画并不普遍。直到17世纪末，时装设计的运用还仅限于蚀刻画和“时装娃娃”。“时装娃娃”是按照人体比例的三分之一缩小制作的时装玩具；蚀刻画，又称铜版画，是在金属版上用腐蚀液腐蚀或直接用针或刀刻制而成的一种版画，因较常使用铜版，故称铜版画。它们是当时传播流行样式的主要手段。但真正设计意识的传播应该在1672年《Le Mecure Galant》杂志诞生以后。这份杂志是在路易十四的直接支持下创办的，用以宣传新颖的服装样式，它对整个西欧文化和社会生活有着极大的影响。

从18世纪开始，时装设计由萌芽进入成长阶段，通过报纸和杂志遍及法国、意大利甚至斯堪的纳维亚半岛和远东的俄罗斯王国，以及大西洋彼岸的美洲新大陆。不过，这些早期时装刊物片面介绍富裕阶层的精华作品，虽然有一定的设计意识，但通常还是强调复杂繁琐的装饰效果，如男女奇特的发型、服饰的细节变化等，人物总是被安置在画面的中央，从上至下机械地描绘，还有豪华洁净的背景空间等。此时的时装绘画是由铜版画的技巧特点和印刷条件决定的，也是大多数印刷出版物的插图风格。或应该说，这样的作品满足了普通市民的口味和生活理想(图1-4、图1-5)。

图1-4 17世纪

图 1-5 17 世纪

第三节 ● 时装版画的盛衰

在法国,由于政府的大力扶持,时装成为法国经济的主要支柱之一,时装设计绘画事业也因此发展起来。不过,第一份专门的时装版画刊物却是18世纪下半叶在英国乔治三世统治时期诞生的。英国《女士》周刊于1759年开始传入法国,这份杂志被认为是当时民众对服装设计需求的第一份时装版画刊物。其后,另一份《女士装饰》将时装与大众生活有机联系起来,奠定了以后时尚生活杂志的基本基调,并出现了彩色的铜版画,大大提升了时装刊物的观赏性和引导性,使杂志成为时装传播的主要形式,也因此产生了大量的时装版画作品。

由于法国大革命的爆发,使法国的服装人才流失到了欧洲其他地区,英国和德国的时装设计绘画作品风靡一时。这些作品大多夸张豪华,人物乖巧,服饰描绘细致优美,充斥着蝴蝶结、宽檐帽和庞大的裙幅。不过,在法国本土,法国路易王朝的财富、权力以及贵族阶级的奢侈生活已经走向瓦解,代表新的资产阶级审美的轻松简洁的服装正流行开来,反映出相当强烈的时装设计意识,对

当时整个社会形态作了一个很好的概述。在这些设计家们的作品中,可以看出时装走向现代风格的痕迹,尤其是在男装方面(图1-6至图1-9)。

图 1-6 18 世纪

图 1-7 1815—1850

图 1-8 1815—1850

图 1-9 19世纪
20 年代

到了18世纪后期至19世纪下半叶,虽然拿破仑王朝大力促进纺织工业的复兴,并一度沿用早已在英国广为使用的创造和发明,通过这些措施笼络了大量的时装制造商、缝纫师以及其他纺织工业人才,并在巴黎推行时装设计,但是由于设计资料的极度匮乏,巴黎时装设计处于低质量、低水平的状态。当时的时装版画水平也很低劣,法国画家们大多对人物刻画过细,由此减轻了人物形象的生命力,加上大量的复制和加工印刷,使之成了普通居民墙上的装饰品。这种行画虽然在市场上很流行,但是其艺术水平却大大降低了,时装铜版画因而日趋没落(图 1-10 至图 1-14)。

图 1-10 19世纪 30 年代

图 1-11 19 世纪 70 年代

图 1-13 19 世纪 80 年代

图 1-12 19 世纪 70 年代

图 1-14 19 世纪 90 年代

第四节 ●

时装设计绘画的黄金时代

19 世纪末至 1939 年,是时装绘画的黄金年代。印刷术的进步以及现代艺术思潮的风起云涌,对时装绘画的形式产生了很大的影响。画家们不再需要制作铜版后再印刷,而直接用水粉、水彩作画,显然这更加自由且易于表现。当时有许多大型期刊杂志为时装画家提供创作天地,摄影业虽然已经起步,但尚未对时装插画形成冲击,广告商们则借助于绘画作品来宣传和推销生活用品,其他期刊的插页中也需要大量的时尚生活插画。这些广泛的需求都促进了现代风格时装设计绘画的发展,并出现了一大批优秀的时尚绘画作品。总体而言,20 世纪 20 年代前后的装饰艺术风格和 30 年代后的简约写实风格代表了这个时期时装设计绘画

的主流形式。

20 世纪 20 年代初的时装设计绘画受到多种艺术思潮的影响。早期的有浪漫主义和手工艺运动、新样式艺术,后来有立体主义、野兽派和受非洲艺术、日本版画风格影响的“装饰艺术”,许多艺术流派的风格都在时装绘画中得到体现。整体上大多采用平涂勾线的方法,色彩丰富,活泼生动,造型多东方情趣,简洁而富有装饰味道。新的时装设计刊物不断产生,比如著名的《La Gazette Du Bon Ton》、《Vogue》,刊登了许多优秀作品。这些大众杂志为时装设计和艺术运动的有效结合起到了巨大的作用。画家们也被邀作时装设计的常客,如阿尔法斯·穆夏就参与设计了歌剧演员莎拉·波纳德的服装和首饰(图 1-15 至图 1-28)。

图 1-15 1894 年

穆夏

图 1-16 1894 年

穆夏

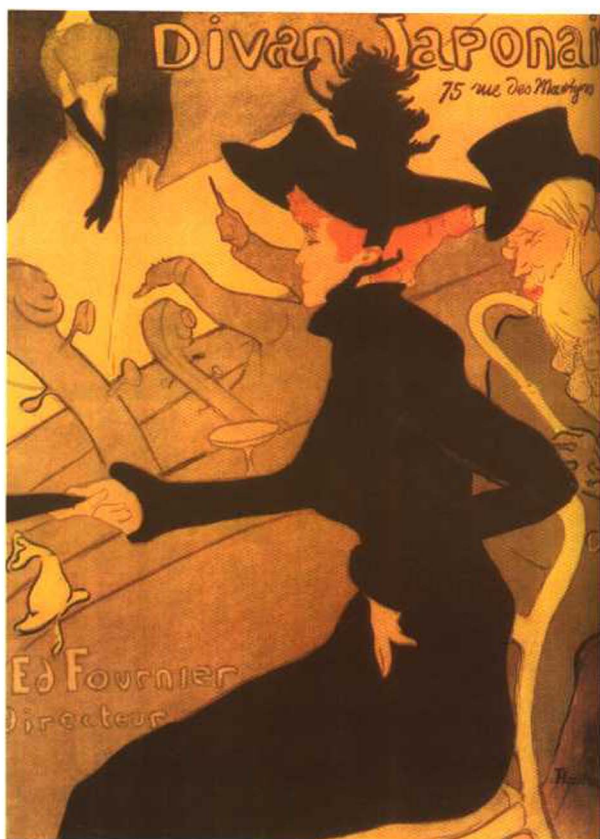

图 1-17 1893 年

劳特雷克

图 1-19

伊尔特

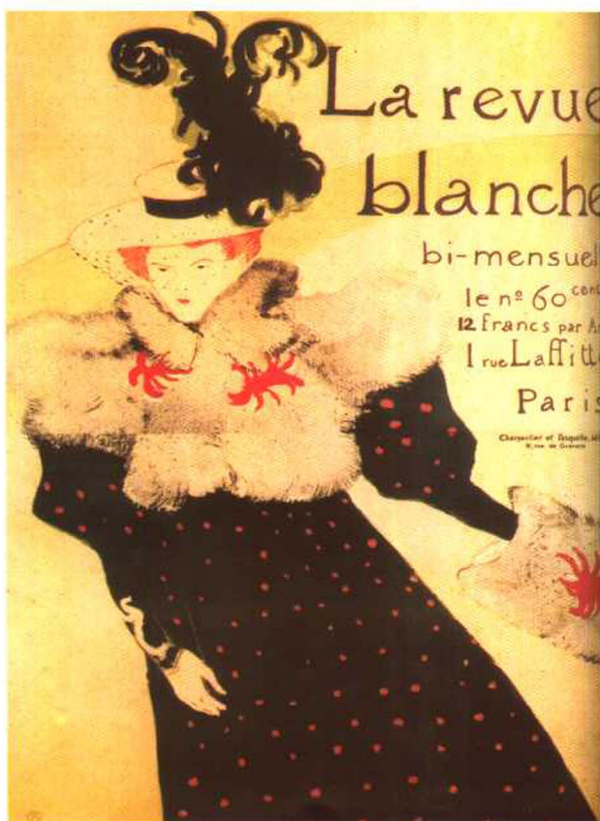

图 1-18 1895 年

劳特雷克

图 1-20

伊尔特