

QUICK
EXPRESSION
OF FASHION
DESIGN

钟 蔚 著

21世纪艺术设计快速表现技法丛书

时装设计快速表现

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

责任编辑 张 浩
书籍设计
技术编辑 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

时装设计快速表现 / 钟 蔚 著
—武汉: 湖北美术出版社, 2007.6
(21 世纪艺术设计快速表现技法丛书)
ISBN 978-7-5394-2024-0

I .时…

II .钟…

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 084377 号

时装设计快速表现 © 钟 蔚 著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号
湖北出版文化城 B 座

电 话: (027)87679520 87679521 87679522

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

http: //www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

制 版: 武汉市盛美联广告设计有限责任公司

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 635mm×965mm 1/8

印 张: 20

印 数: 4000 册

版 次: 2007 年 6 月第 1 版

2007 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5394-2024-0

定 价: 78.00 元

前言

服装画是服装设计整个过程中的一个重要环节,从事服装设计工作必须熟练地掌握服装画的画法,因为服装画是表现服装设计理念的必需手段。快速表现是频繁使用的一种表现方式,它贯穿于设计师的整个设计过程,是设计师思维形象和灵感创意的瞬间定格,快速表现重在一个字——“快”。

在本书中,作者根据几年来从事服装设计的亲身感受和经验,总结出一些简单易学、能够快速掌握的服装画表现技法,以图文并茂的形式,分步骤、分阶段讲解,旨在满足不同读者的需求。全书共分六个章节,第一章讲解快题设计与快速表现的概念以及快速表现创作的准备工作。第二章针对人物造型进行训练,从人体的结构、动态的选择、服装的轮廓到人体的姿态、面料的配饰等方面重点讲解和训练。第三章、第四章从服装画快速表现的创作流程到对应的方法做进一步深入讲解,通过大量的步骤图讲解各种快速表现技法的特点和不同面料的质感表现。第五章针对市场需求,通过系列服装设计的快速表现实案来介绍快速表现的方法和过程。在最后一个章节中通过对国内外服装画快速表现的艺术形式与风格样式的分析和解读,为广大读者提供一个系统的学习平台。

全书着力于服装画创作的方法以及笔者个人总结的一些快速表现的技法,希望能对大家的学习和工作带来一点启发。本书和同类书相比有以下几个特点:

1. 系统性

从服装画的定义及种类,服装画的画法、构图,到服装画的风格、创作及实践;从服装造型、服饰色彩,到面料肌理、质感表现;从原创的角度作了较全面的阐述。全书编排风格独特,图文并茂,内容安排由浅入深,体现了较为系统的知识结构和脉络。

2. 时尚性

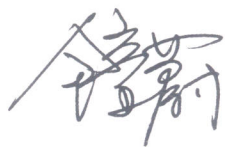
从时尚妆容到流行配饰,从时尚外观到灵感主题,无不体现着时尚性。时装设计不是对现有款式的描绘,而是对流行的体现和创新。时尚性始终贯穿本书的每一个章节,从灵感创意到表现技法,从构图布局到细节体现,无不注意把握时尚的精髓。

3. 原创性

笔者认为在时装设计的创作中应始终强调用原创意识,以及独特的设计绘画语言来体现服装设计神韵及审美情趣。原创性体现在灵感的产生、创意的表达、技法的表现、个人风格的形成,以及设计图构想和实物制作两次创作结合的成果。

此书的写作过程也是一个学习的过程,作者将自己平日积累的一些创作的方法、风格,以及个人总结的一些快速表现的技法介绍给读者,如果能给设计界的同行、学习服装设计的学生一些启示,在其学习和工作有一些收获,那将是我实现了我的初衷。

感谢我的朋友刘莹颖为此书提供了优秀的作品;感谢武汉科技学院领导、老师和学生对我教学的支持;感谢湖北美术出版社为此书出版提出了宝贵的建议。由于作者水平有限,不足之处,恳请广大师生和各位专家批评指正,以期再版时一一修订。

钟 蔚

1998年7月毕业于武汉科技学院艺术系并留校任教。2005年7月毕业于香港理工大学纺织及制衣学系并获硕士学位。主要研究方向:服装造型设计及形象设计。

重要经历

2003年3月:作品《矛盾》获“汉帛奖”第11届国际青年时装设计师作品大赛银奖

2005年11月:作品《有机质》获“虎门杯”第六届国际女装设计大赛优秀奖

2005年10月:作品《嬗变》获“湖北省高校美术大展”教师组银奖

2003年10月:作品《涅槃之舞》获“湖北省高校美术大展”教师组铜奖

2002年6月:作品《融》获“首届中国丝绸面料服装设计大赛”优秀奖

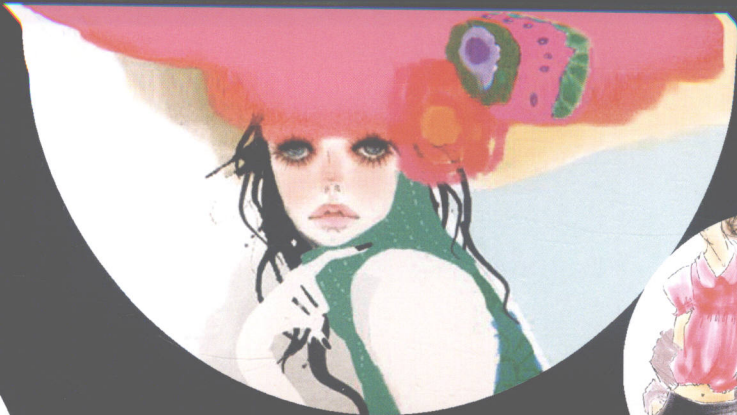
2003年11月:获武汉科技学院“第五届青年教师教学竞赛”二等奖

2006年9月:荣获武汉科技学院“师德标兵”称号

2005年6月:主编《大学生社交礼仪训练》

香港“LIFETIME”品牌形象策划

3	前言
7	第 1 章 时装设计快速表现概述
9	1.1 快题设计和快速表现的概念
9	1.2 快速表现创作的准备
11	1.3 快速表现的基本技法分析
13	第 2 章 人物造型训练
15	2.1 人体结构与姿态
23	2.2 人物形象设计
25	2.3 服饰配件的快速表现
29	2.4 服装各部位的画法
30	2.5 不同服装种类的画法
34	2.6 服装画的构图
36	2.7 时装设计速写的线形表达
45	第 3 章 快题设计的创作流程
47	3.1 从灵感走向设计主题的构思过程
49	3.2 正稿的形成过程
53	第 4 章 快速表现时装效果图的方法
55	4.1 快速表现的色彩训练
56	4.2 服饰配色原理
59	4.3 各种常用技法表现
89	4.4 快速表现服装面料和材质
102	4.5 综合表现技法
115	第 5 章 时装设计的快速表现实案
117	5.1 主题时装设计的快速表现实案
120	5.2 系列成衣的快速表现实案
125	第 6 章 时装设计快速表现范例讲解
127	6.1 时装设计快速表现的艺术形式与风格样式
127	6.2 国内外服装大赛优秀效果图赏析
147	6.3 高校学生优秀效果图赏析
152	6.4 国外时装设计快速表现欣赏

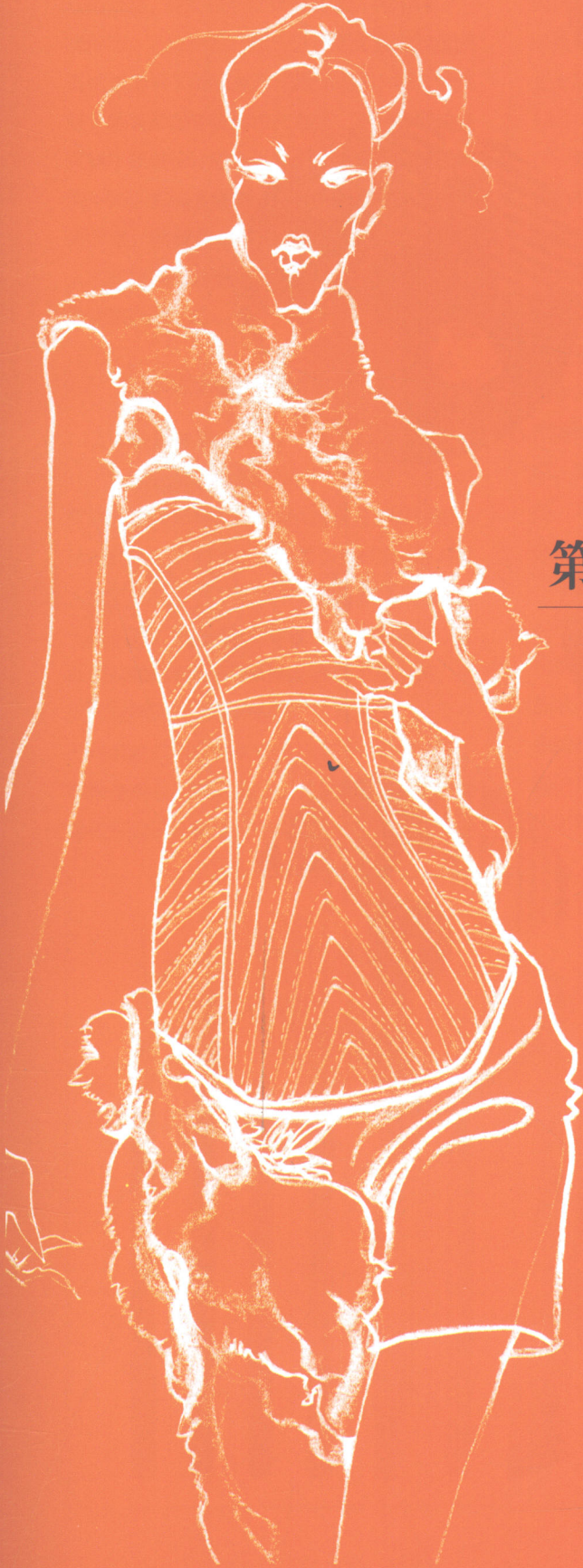

视觉形象

流行外观

创意表达

第 1 章 时装设计快速表现概述

培养设计的观念

训练目的

服装效果图是快速、便捷表达设计意图的最佳载体,了解和熟练掌握快速表现服装效果图的各种技法是服装设计师应具备的基本功。

训练计划

了解什么是服装效果图的“快速表现”;“快速表现”的技法有哪些;掌握快速表现服装设计意图的流程;灵活运用各种技法,快速而准确地表现设计意图。

服装设计效果图也称服装画,是对设计思想的表达,目的在于设计师将设计构思化为可视形态,它能把设计师的设计理念和创作意图通过直接明了的视觉形式展示出来,使人们能够了解其意图并提出修改意见。它的表现始终贯穿于服装设计的全过程,设计的不同阶段需要不同形式的表现图。设计的语言要形象,更要快捷,随着时代的进步、信息社会的到来,人们对服装画的表达又有了新的要求,这就是快速表现的来临。

1.1 快题设计和快速表现的概念

1.1.1 快速表现的目的

快速表现是频繁使用的一种表现方式,它贯穿于设计师的设计过程,为设计师提供形象化的思维过程和固定瞬间即逝的创意,在与他人交流过程中也可以快速地沟通解决问题。对于多长时间称为“快题设计”,无准确定义,视服装款式及表现深度而定,当然越快越好,前提是准确地表达设计构思,正常情况下一个单品时装款式的绘制和表达不超过一刻钟为佳。在快速表现应用已经十分成熟和普遍的领域,诸如环境设计领域、室内外设计领域,以及工

业造型设计领域,一个设计师能否在最短的时间内将自己的设计意图用形象的图形和文字展示给顾客或业主,将直接关系到项目的成败和企业的利益。因此,“快就是效率,快就是机会”。

1.1.2 快速表现概念与分类

快速表现就是利用一切工具和手段,用最快的时间表现作者的设计意图。它不等同于设计草图。设计草图可以只有自己看得懂,但快速表现必须让其他人也明白,快速表现图比草图表达更具体、思路更清晰。

服装画的快速表现,是服装艺术表现语言的表达形式;快速表现的服装画相对于传统的严谨的服装效果图更具夸张性和鲜明的个性特征,简化手法,“快”是其主要特征;即构思快、表达快、效果明快;“简”是其另一个特征:即简洁、简便、简单扼要。

需要强调的是,服装效果图采用的是绘画的视觉艺术的表达形式,但单纯地把它看成是绘画的观念就错了,绘画强调技术的表现,而服装效果图首先是“设计”,其次才是“绘画”。在绘制服装效果图的时候可以追求一些个人绘画的风格,注重画面整体效果的同时,一定不能忽略服装款式的表现,诸如服装色彩的搭配、

时尚元素的运用、配件与整体着装效果的呼应、人物情态和服装风格的统一等设计层面的考虑,这样,设计和绘制的服装效果图才是集审美性、创造性、时尚性、表现力、设计感于一身的作品,才能为以后成为一名优秀的服装设计师奠定好基础。

1.2 快速表现创作的准备

1. 笔类:分铅笔、水笔、毛笔三种。

(1) 铅笔:常用的有适于素描的绘图铅笔,以 HB 型较为常用;自动铅笔由于其线条清秀纤细也比较适合绘制草图和勾线。(图 1-2-1)

(2) 水笔:常用的为线条粗细变化生动的美工笔和(0.05-0.30)不等型号的针管笔,它们的作用适于表现不同风格的线条。(图 1-2-2)

(3) 毛笔:有软硬之分。常用的有小红毛、狼圭、叶筋,这类笔主要是狼毫,笔峰硬挺适合勾线;软质的笔主要是羊毫的白云,笔峰柔软,吸水量大,适于涂大面积色彩和晕染。水粉笔适于平涂画法。(图 1-2-3)

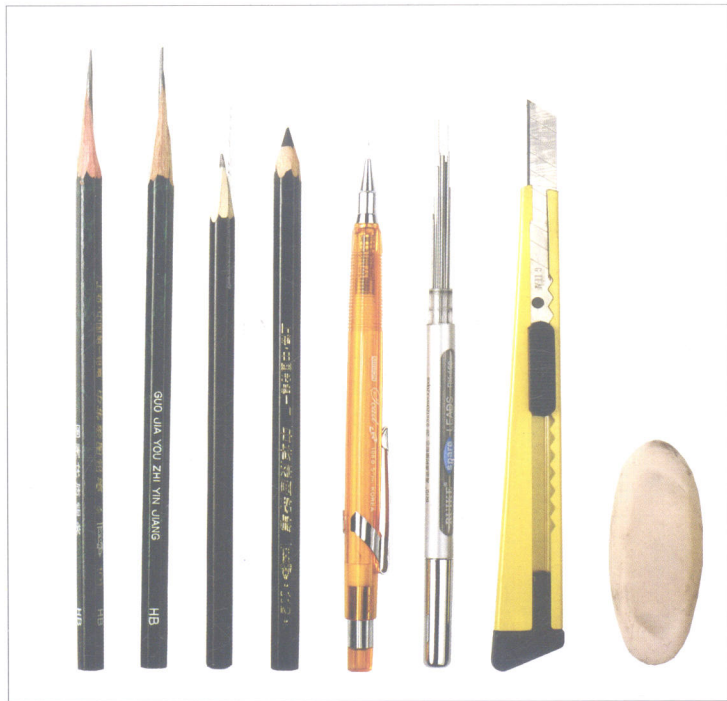

图 1-2-1

图 1-2-2

2. 颜料: 水彩、水粉、油画棒、蜡笔、彩色铅笔、麦克笔、色粉笔等。(图 1-2-4 ~ 图 1-2-6)

(1) 水彩、水粉颜料

(2) 油画棒、蜡笔

(3) 彩色铅笔

(4) 麦克笔

3. 纸张: 水彩纸、卡纸、绘图纸、特殊工艺的纸张, 拷贝纸(硫酸纸)可以帮助复制画稿。(图 1-2-7)

4. 其他: 橡皮、美工刀、直尺、调色盘。

图 1-2-3

图 1-2-4

图 1-2-5

图 1-2-7

1.3 快速表现的基本技法分析

自动铅笔、绘图铅笔。(图 1-3-1)

针管笔、美工钢笔、签字笔、水性笔、圆

珠笔。(图 1-3-2)

大白云、中依纹、小红圭、叶筋。(图 1-3-3)

尼龙笔、中号排笔、水彩笔、水粉笔。(图

1-3-4)

图 1-2-6

图 1-3-1

图 1-3-2

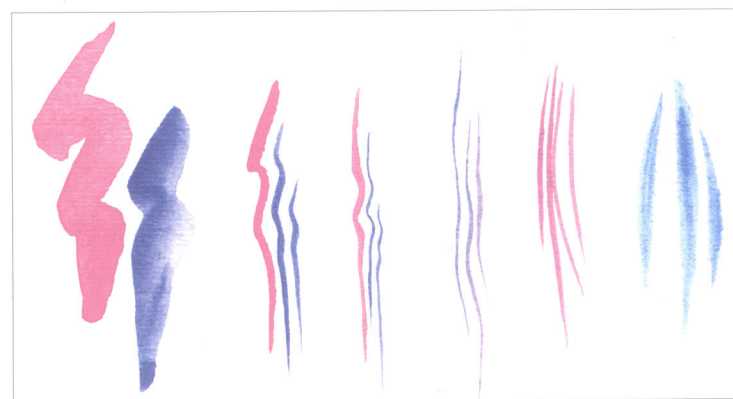

图 1-3-3

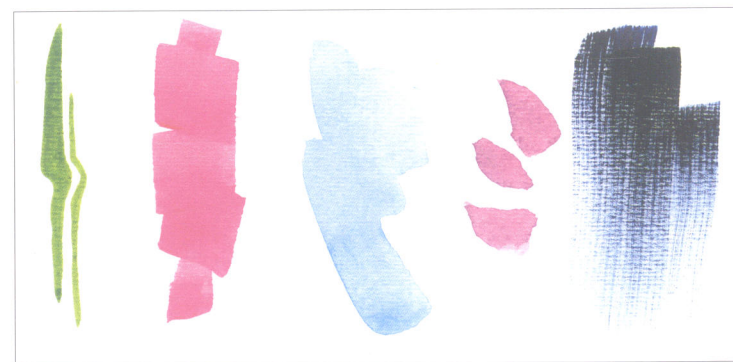

图 1-3-4

1. 麦克笔的基本技法。(图 1-3-5)

(1) 选用两种深浅不同的同一色相的麦克笔,先平涂浅色后用深色画出竖线,表现纹理。

(2) 选用深浅不同的麦克笔 3-4 种,同样先浅后深可以表现毛发和皮草的质感。

(3) 先用清水铺底,将干未干时用水性麦克笔画出线条,有水彩的湿润效果。

(4) 直接在水彩纸上绘制,有枯笔效果;不同的纸张会有不同的效果。

(5) 运用深浅不同的灰色麦克笔来绘制格纹面料是很方便的方法。

2. 蜡笔、油画棒的基本技法。(图 1-3-6)

(1) 先用蜡笔的侧峰画出竖条纹,然后用

轻薄的色彩平涂,这种效果可以用来表现灯芯绒等质感的面料。

(2) 先用色彩不同的油画棒绘制网格,然后用单色平涂来表现格纹面料。

(3) 先用淡黄色油画棒平涂,然后用土黄色覆盖在上面涂抹,最后用美工刀片的侧峰斜刮出肌理,这种技法在表现质感粗糙的材质时常常用到。

(4) 运用 3 种色彩互相交织涂抹的效果,注意先画浅色后画深色,避免涂抹次数过多而变脏。

3. 彩色铅笔的基本技法。(图 1-3-7)

(1) 直接用一般彩色铅笔在纸张上画出线

条,和素描中的铅笔线条相同。

(2) 用两种颜色交叉画线条,是很常用的技法。

(3) 用水溶性彩色铅笔按一般的方法画出线条上色,然后用水彩笔蘸上清水晕染,就会有水彩的效果,注意不要因来回涂抹而变脏。

(4) 先用清水平涂纸张,将干未干时用水溶性彩色铅笔画出线条,颜色之间会有溶解的效果。

(5) 先用清水铺底,然后用彩色铅笔绘制纹样,有立体条纹的效果,层次清晰。

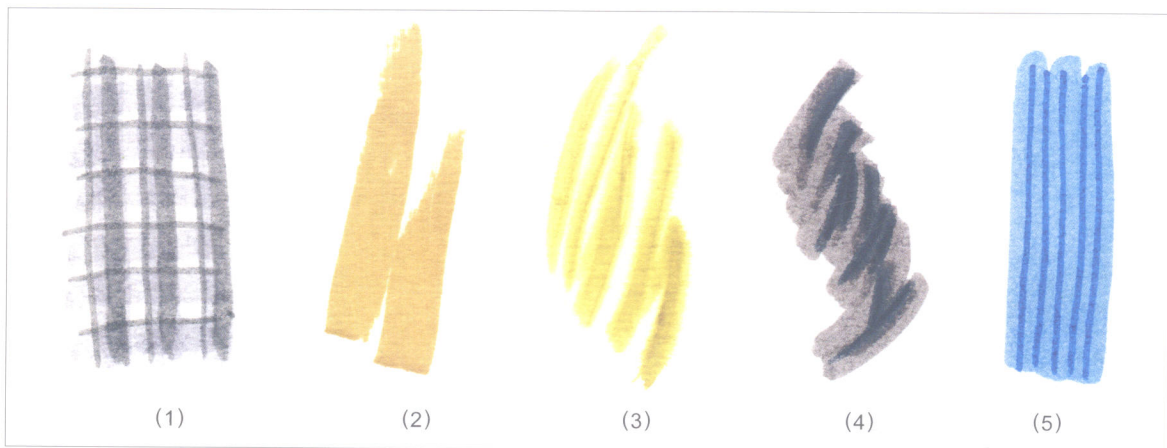

图 1-3-5

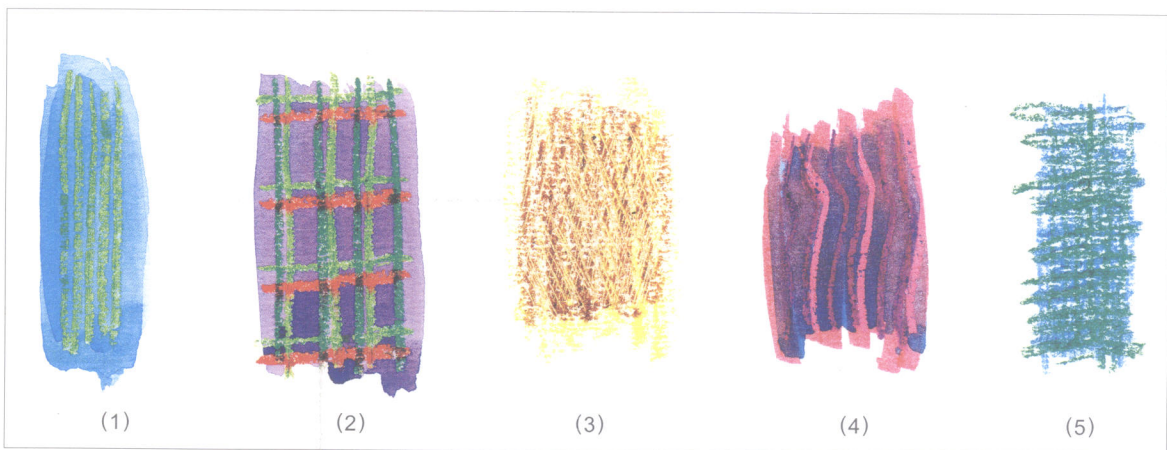

图 1-3-6

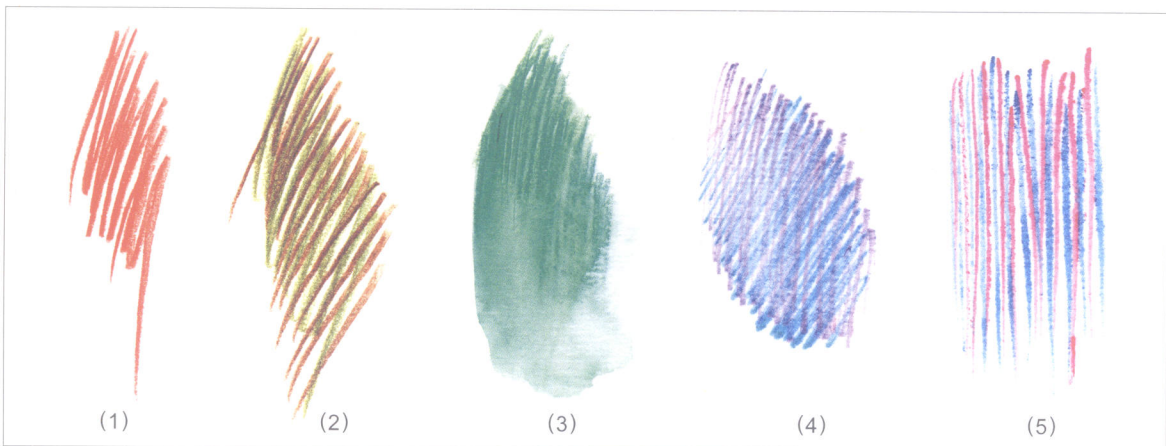
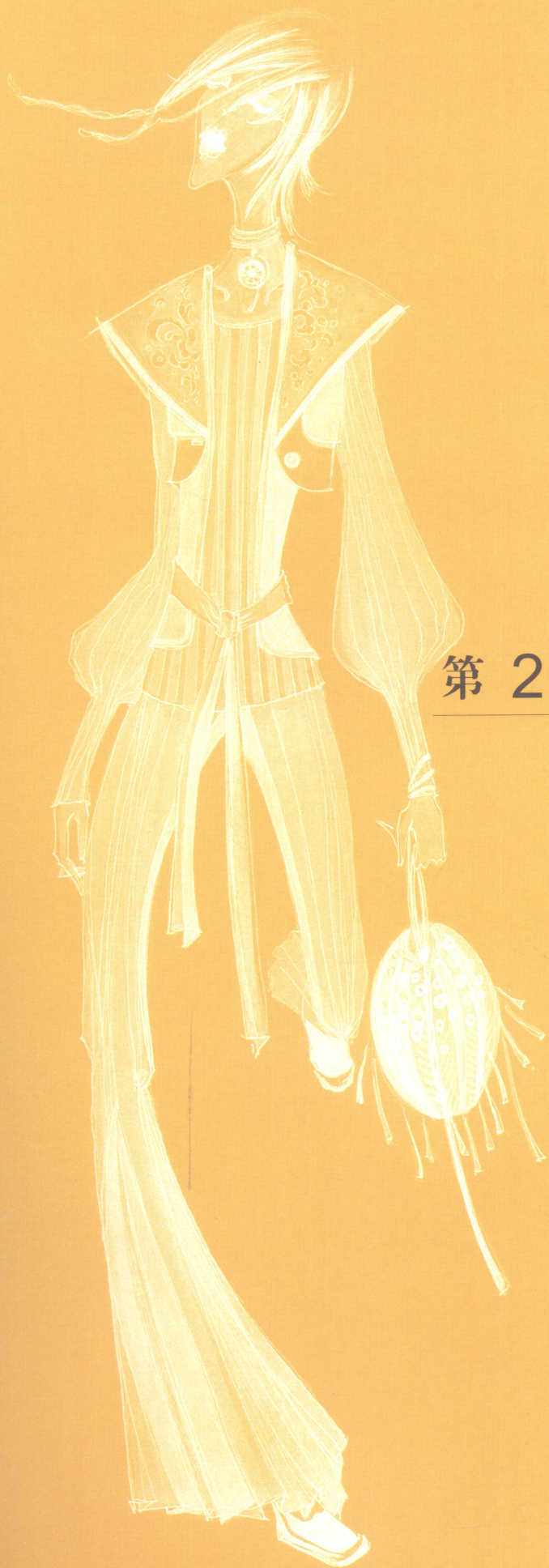

图 1-3-7

第 2 章 人物造型训练

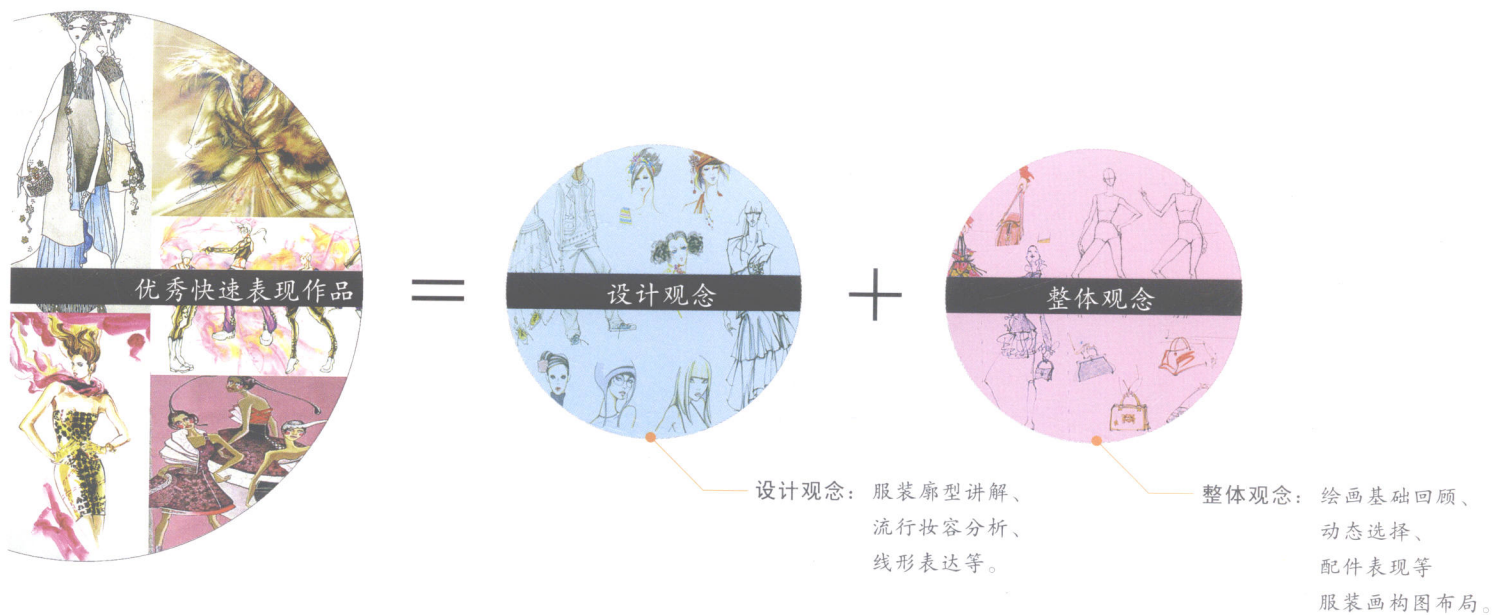
创造流行的外观

训练目的

树立整体设计的观念，提高整体造型和快速表达的能力。

训练计划

从整体——局部——整体的学习过程，简单易学，容易掌握。

2.1 人体结构与姿态

2.1.1 眼睛

(1) 眼睛的结构方向 (图 2-1-1)

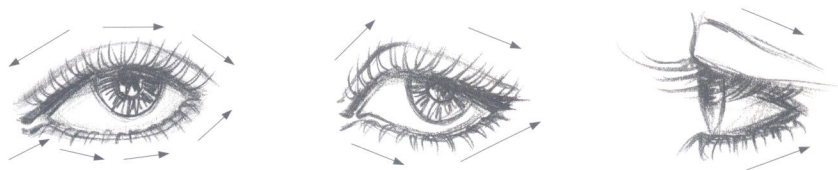

图 2-1-1

(2) 眼睛的各个角度和形态语言 (图 2-1-2)

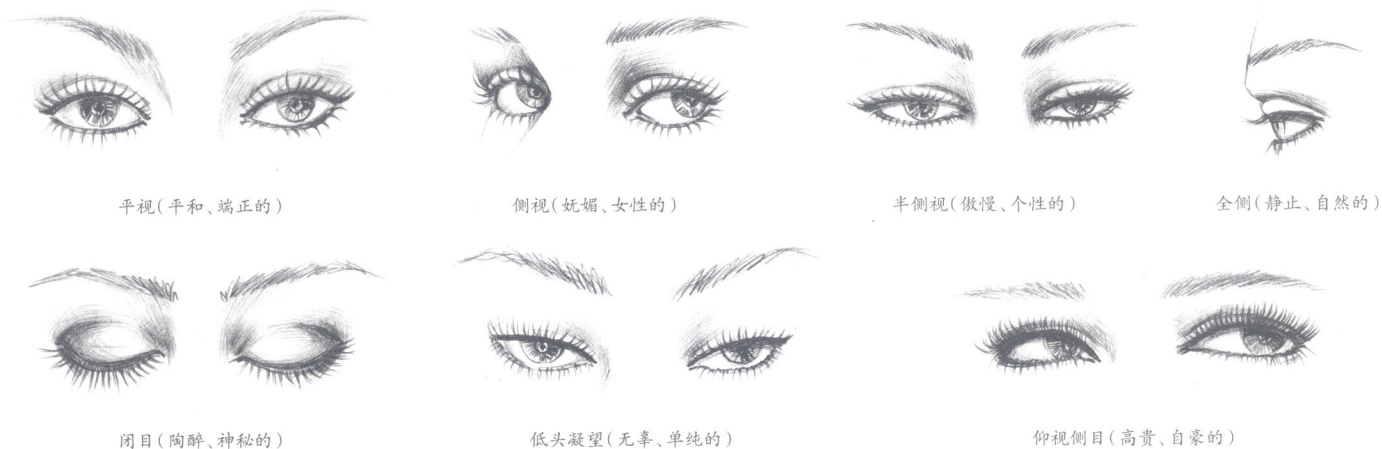

图 2-1-2

2.1.2 嘴

(1) 嘴的结构方向 (图 2-1-3)

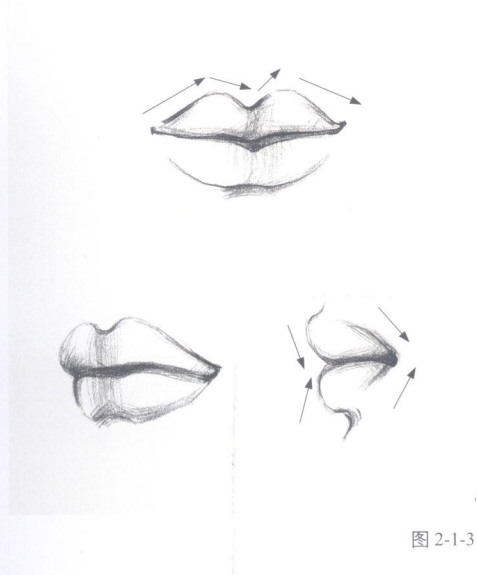

图 2-1-3

(2) 嘴的各个角度和形态语言 (图 2-1-4)

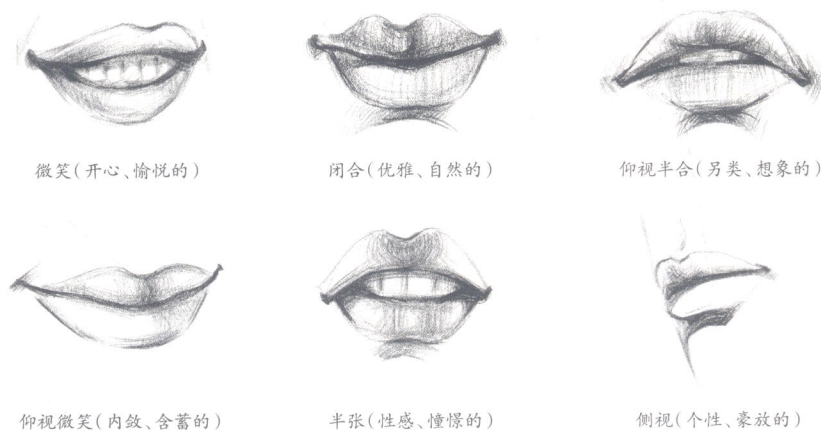

图 2-1-4

2.1.3 鼻

(1) 鼻子的结构方向 (图 2-1-5)

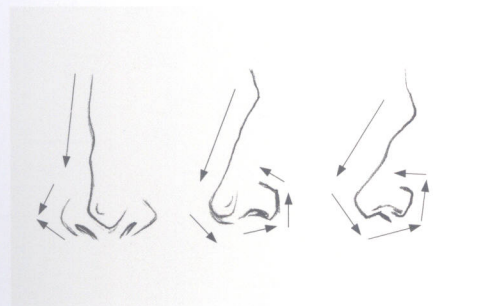

图 2-1-5

(2) 鼻子的各个角度和形态语言 (图 2-1-6)

图 2-1-6

2.1.4 头部

(1) 面部的标准比例 (图 2-1-7)

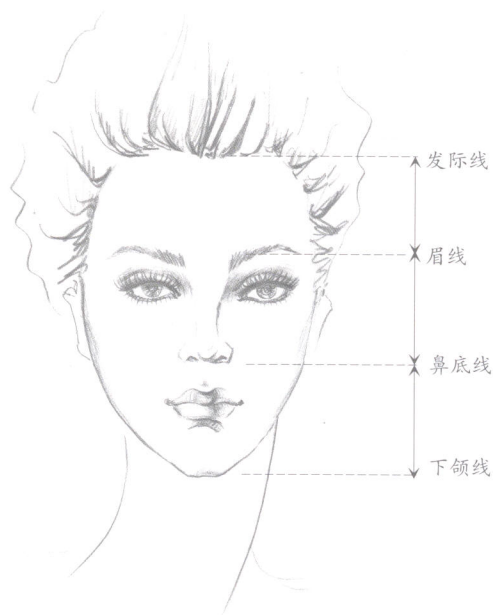

图 2-1-7 三停五眼

(2) 头部的各个角度 (图 2-1-8)

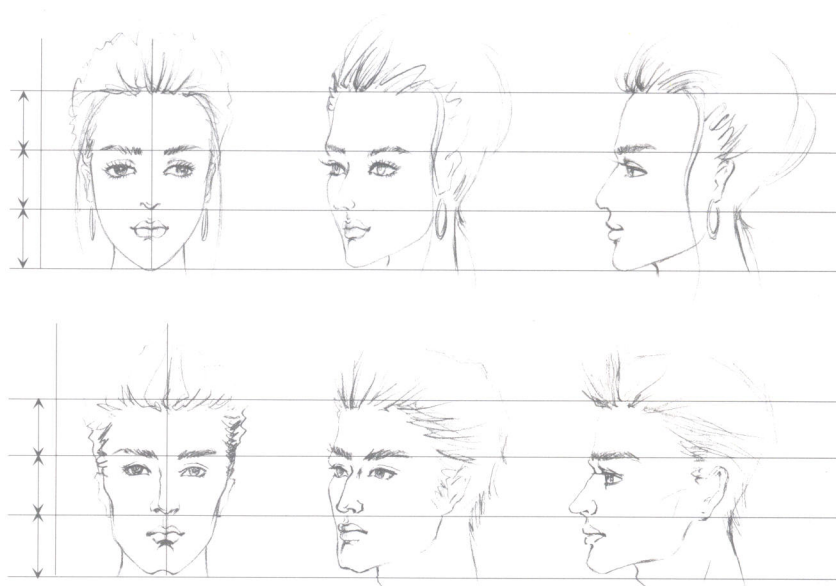

图 2-1-8

(3) 东方女性面部形象 (图 2-1-9、图 2-1-10)

图 2-1-9

图 2-1-10

(4) 西方女性面部形象 (图 2-1-11)

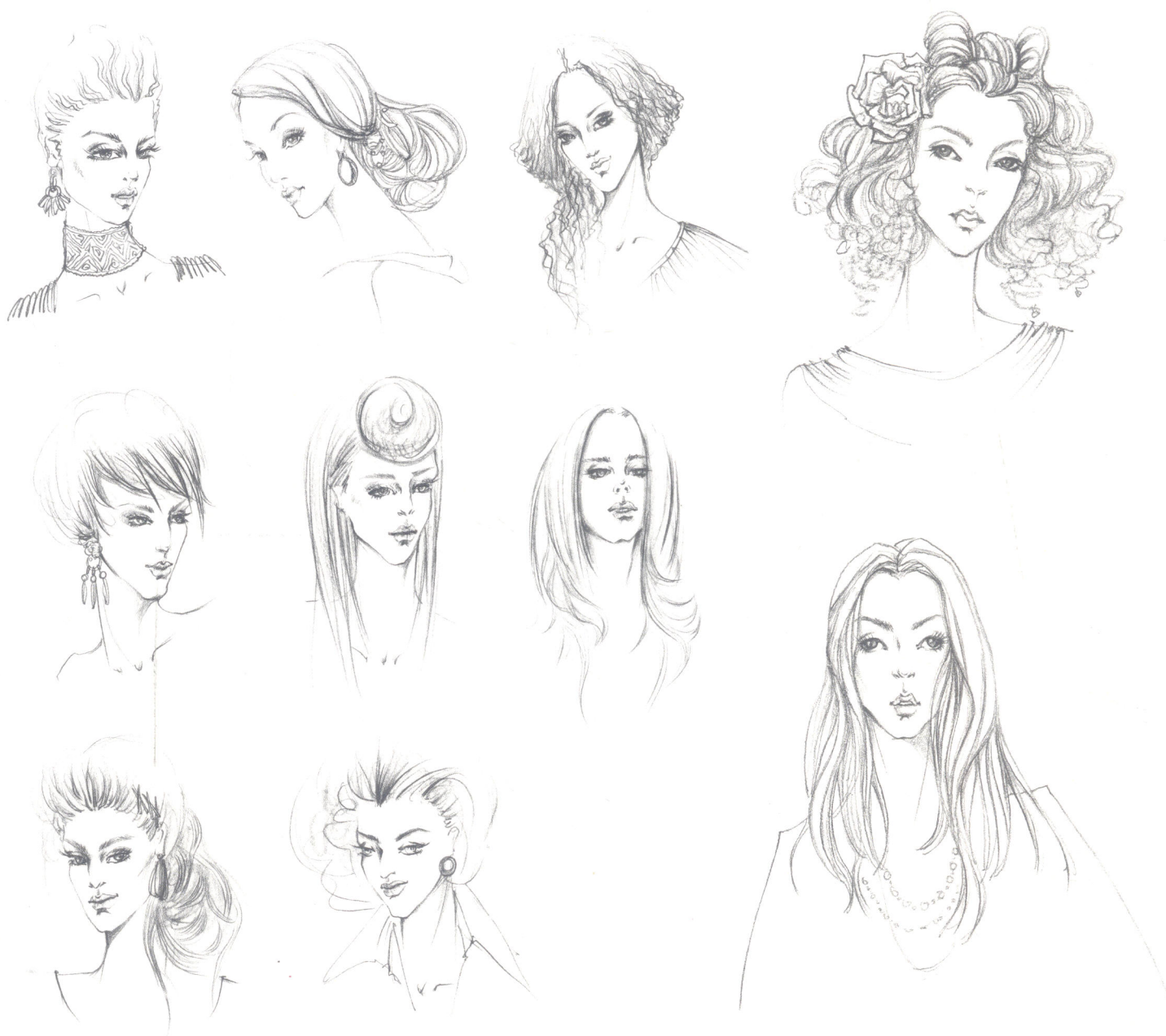

图 2-1-11