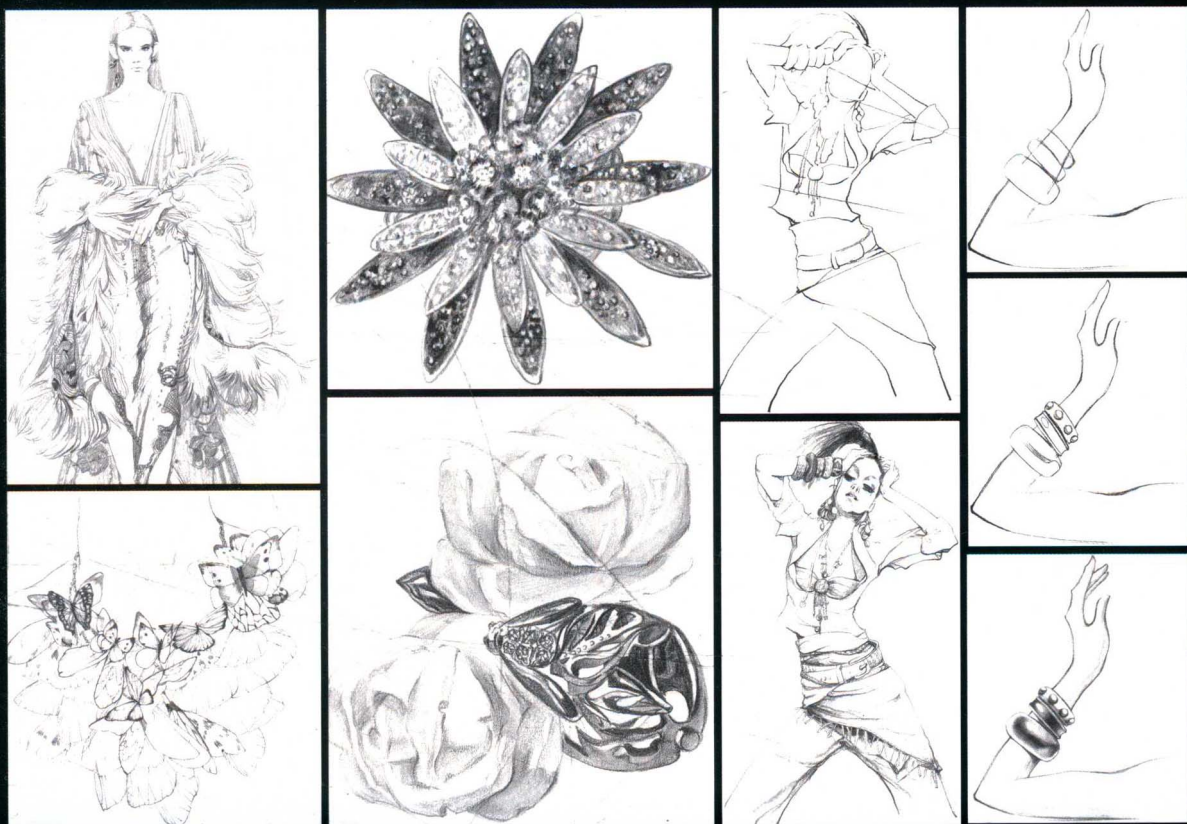

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材
东华大学服装设计专业核心系列教材

主编 刘晓刚

时装画技法

服饰素描

钱俊谷 著

东华大学 出版社

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材
东华大学服装设计专业核心系列教材

刘晓刚 主编

时装画技法

服饰素描

钱俊谷 著

东华大学出版社
· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

时装画技法:服饰素描 / 钱俊谷著. —上海: 东华大学出版社, 2019. 3

ISBN 978 - 7 - 5669 - 1543 - 6

I. ①时… II. ①钱… III. ①时装—素描技法 IV.
①TS941. 28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 014304 号

责任编辑 徐建红

装帧设计 贝 塔

时装画技法:服饰素描

钱俊谷 著

出版: 东华大学出版社(地址:上海市延安西路 1882 号 邮政编码:200051)

本社网址: <http://dhupress.dhu.edu.cn>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

电子邮箱: 425055486@qq.com

印刷: 苏州望电印刷有限公司

开本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印张: 14

字数: 400 千字

版次: 2019 年 3 月第 1 版

印次: 2019 年 3 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5669 - 1543 - 6

定价: 49.80 元

前 言

素描作为一切造型艺术的基础,这一点已经得到社会广泛认同,也成为我国高等院校美术学科及设计学科的重要基础课程。其中,由于历史的原因,美术学科对素描的理解和应用已经相当成熟,虽然其本身也在进行着不断的探索与变革,但是,这种努力更多地是基于艺术风格的探索,更为强调艺术家的个性特质及其表现风格的研究,艺术本身的独立性要求艺术家形成旗帜鲜明的艺术流派,素描在其中起到了理解对象和表现对象的基础作用,甚至发展成为一门独立的艺术样式。设计学科只是把素描作为造型训练的基础工具或表达设计思维的表现工具,并不是学科发展的终极目标,尽管素描训练在其课程体系中不可或缺,但是,其地位远不如在美术学科中那么重要。

在设计学科中,不同专业对素描也有不同要求。长久以来,我国大部分院校设计学科的素描教学基本上不分每个设计专业的特点,还是沿袭传统素描的基本套路,尽管也出现了“设计素描”之类的课程,但是,由于大部分此类课程的师资来源于绘画专业,本身缺少设计专业背景,他们对各个具体的设计专业较少设计实践,无法结合这些专业对素描教学提出的特殊需求,因此,客观上仍然不能完全避免传统素描的影响,使得有限的课程难以收到理想效果。服装设计是设计学科的一个专业,应该配备具有自身特点的素描课程。由于我国高等教育课程体系的特殊性,素描等基础课程的数量呈结构性下降趋势,学生没有时间通过传统素描课程中对本专业必须达到的表现技能进行细推慢敲,使得表达设计意图的服装效果图之“效果”难以令人满意,学生也发出“想得到但表达不出”之类的感叹。于是,有些院校干脆将素描课程改为“服装效果图技法”之类课程,但是,这种忽视理解和掌握物体本质规律之举显然是将问题进行简单化甚至草率化处理,其后果是影响设计意图的表达以及设计思维的拓展。因此,如何在有限的基础课程中完成专业学习阶段对专业基础的要求,成为一道摆在服装设计专业面前的现实课题,即服装设计专业应该学习怎么样的素描?

根据传统的观念,素描作为研究和再现物象的一种方式,是绘画、设计及一切造型艺术的基础,同时也是训练造型能力的基本手段。随着时代与社会的发展,特别是全球化进程的加快,艺

术设计专业领域越来越细化,每个艺术设计专业领域素描课程应该有自己的特征。服装设计专业应该有效地把握素描在服装设计专业学习中的地位,充分认识素描的本质及其在产品中的作用,制定针对服装设计专业必修课程的素描,成为一种必然趋势。作为服装设计专业的素描训练,应该适应专业改革和发展的需要,注重职业特性和产品特征,通过理论的讲授和系列课题的训练,从而培养学生对服装“形态”语言的组织能力和表达能力,更重要的是在基本的造型能力基础上着重培养学生的创造性思维能力。在实践的过程中有机地结合造型基础训练和理论知识的讲授,强化学生的实践能力,对学生应用能力的训练,以及开发学生创造性的思维是本课程的主要教学目标。

本教材从三个方面对“素描”课程进行探索:①重视系统性。注意课程的基本知识面及技能的完整覆盖。从提升专业基础视野的角度,在理论和技能方面给学生提供完整的课程架构。②加强针对性。针对目前设计类学生所面临的综合造型能力中的薄弱点,有的放矢地提高这些薄弱环节的认识,注重能力上的训练。③强调关联性。突出本课程与专业课程的关联与对接,解决基础课程与专业课程的脱节现象。④注重拓展性。提高学生对视觉思维的认识,使本课程融入设计课程的部分特征,使基础课程同时具有拓展设计思维的功能。通过以上努力,本课程将要求学生在艺术教育最初阶段形成的结果,能够成为今后专业学习上的可持续发展能力,达到把学生的造型能力、原创能力及表现能力与实际应用对接的目的。

目 录

第一章 服饰素描概论	1
第一节 传统素描艺术与服饰素描艺术	2
第二节 服饰素描的训练方向	6
第三节 服饰素描的要求	7
第二章 服饰素描的基本概念	12
第一节 透视的概念	13
第二节 形体、结构的概念	20
第三节 影调的概念	39
第四节 线条的概念	40
第三章 服饰素描基础性训练	44
第一节 几何形体生活器物及服饰品训练	45
第二节 人体造型训练	52
第三节 人物服饰造型训练	74
第四章 服饰素描表现技法	93
第一节 工具与技法	94
第二节 明暗法与勾线法	98
第三节 服饰素描的质感表现	122
第四节 人物服饰素描技法的表现	125
第五章 服饰素描主要造型手段	170
第一节 阐述性服饰素描	171
第二节 特质表现性服饰素描	180
第三节 意象表达性服饰素描	188

第六章 服饰素描的语言表达	199
第一节 比例与协调	200
第二节 视觉与平衡	202
第三节 对比与反差	204
第四节 具象与抽象	207
参考文献	217
致谢	218

服饰素描概论 | 第一章

在新要求的压力下,制像的传统的图式化程式逐渐得到矫正。

——贡布里希《艺术与错觉》

第一节 传统素描艺术与服饰素描艺术

传统素描艺术与服饰素描艺术相辅相成的关系和它们在目的和功能上的差异是在本节中详细讲解的内容。通过梳理这两者发展的历史脉络,使人们认识到以下方面:一是在艺术发展的长河中,任何艺术门类的产生、发展现象都不是偶然的,必定有其历史的、现实的功用原因,人类文明的发展就是靠不断的现实需求所推动的。二是虽然传统素描与服饰素描在功能上是不同的,但是不能因为这一点就把两者作全面的切割,应该看到传统素描对人们的美学哺育、表现的技法支持方面有着不可替代的作用。三是服饰素描对于传统素描来说其实是一个“走进来——走出去”过程表现,更注重的是在不断的功能性要求下的理念、手法的创新,因此始终保持创新和活力是服饰素描需要有的发展状态。服饰素描是一个很年轻的概念,在其中也不断地需要总结和完善,这也符合艺术发展的基本规律。

一、概述

(一) 演变与分化

从传统素描艺术到具有强烈功能性用途的服饰素描艺术的发展不是偶然的、突发的,从历史上看它是有序的、必然的。在传统造型艺术的发展历史上一些艺术家其实已经用素描的方式涉及到了一些为现实用途的产品提出的方案设计,如达芬奇为一些工程机械所作的大量素描草图,米开朗基罗为圣彼得大教堂所作的方案等。这些就从传统造型艺术中用素描的方式孕育了素描作为一种相对独立的方式为以后的功能拓展的可能性。19世纪中后期随着西方工业革命的开始和深入,艺术家在造型艺术上的侧重点分为两类,一类是继续在传统意义上的造型艺术范畴里发展,随之带来的在传统意义上的素描造型手段的突破。另一些艺术家在弘扬自身个性和反映当时时代思潮方面作了大量有突破性的探索(图1-1,图1-2)。传统艺术与现代视觉艺术的功能性开始嫁接,这类艺术家创作了大量反映这种状况的手稿,进行具有形式感、现代感的带有明显现实功能性的探索,这其中素描作为具有快捷、直接且方法上面没有过多流派限制的这些优点的一种造型手法,迅速地在应用领域被广泛使用。直到1919年德国魏玛的包豪斯首次明确提出和完善了为设计制定的素描教学的概念。虽然这是当时包豪斯为建筑结构、造型设计而提出的素描解决方案,但是其理论和方法对今天的别的设计门类的基础造型训练有着思维方式的指导作用。如今,随着现代工业生产和门类越来越细化,为产品提供的专门化设计的要求也越来越高,为了顺应这种变化,在院校对设计人员的培养中,在造型基础训练方面又引入了诸如结构素描、工业设计素描等专业素描的名词及方法体系。而服饰素描的概念也是从传统素描的方法中派生出来的,只不过加入了专业化的要求。因此对服饰素描的理解切不可望文生义,还是要从传统素描艺术到服饰素描艺术的历史演化过程有一个全面地把握,这样才能真正的体会学习服饰素描的意义和目标。

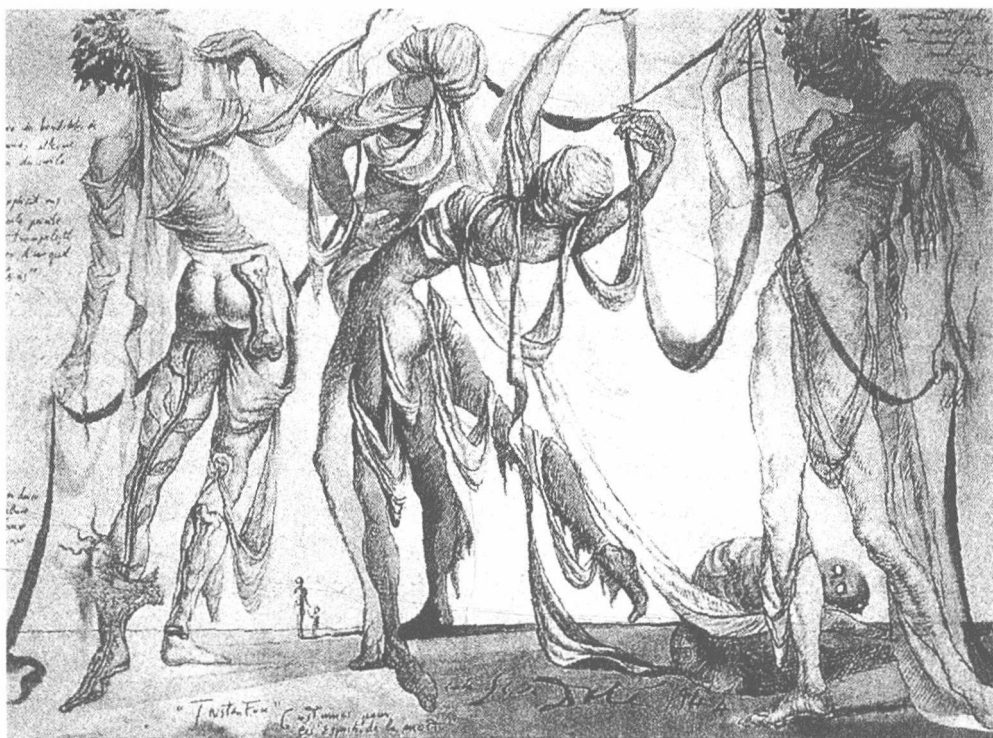

图 1-1 达利 素描习作

五个人物的不同姿态的组合,恰如其分地表现了其中的关联性,人物造型通过主观化的处理,各种造型元素为我所用。表达了一种超现实感的体验和非现实的追求。服装造型的风格切合主题的表现,通过强有力的形式感进行其中的整合。充分反映了达利是用现代设计思维进行艺术创作的先驱者

图 1-2 达利 素描习作

人物和服饰表现的主题贴切,鲜明。整个画面呈现出冷峻的氛围,强烈的主观表达下隐含着严密的逻辑演绎。体现了近代工业化革命的理性命题对于个体精神的严峻考验

（二）理念界定

传统素描的理念是严谨、客观的造型理念。服饰素描所遵循的造型理念是在客观对象的形象根据的基础上,根据服饰素描的不同功能需要,进行或客观或主观的造型活动。

（三）功能界定

传统素描的存在和功能是为其下游造型领域(如油画、雕塑,壁画,版画等终端平台)提供素材的收集与基本造型训练服务的。服饰素描是为服装设计专业提供基础造型训练,收集专业素材,构思服饰设计等服务和支持。服饰素描作为素描的一个分支与传统素描最大区别在于后者是客观对象的复制描摹,而前者是发掘、归纳形体构成规律,根据这些规律创造带有强烈主观色彩的东西。是一种“无中生有”,能够支撑、演绎人们的主观想象,具备总结造型规律、创造造型形象的能力。

（四）功能用途界定

传统素描作为一种素描形式,它的雏形和胚胎早在文艺复兴时期就已大体形成,于20世纪初被引入我国,发展至今基本遵循的法则可说已相对确立。作为一门绘画艺术基础课,以造型准确、质感、明暗调子、空间感、虚实处理等方面为重点,研究造型的基本规律,画面以视觉艺术效果为主要目的。与服饰素描比起来,传统素描有相对独立的艺术形态诉求,所要求的艺术性表现手法和相应的审美标准具有很高借鉴价值,否则就不能达到很完美的境界。

服饰素描是一种为服装设计提供形象概念的绘画表现形式,重在体现设计师的思考过程,记录设计师的思维轨迹。在现代设计过程中,服饰素描是设计师收集形象资料,表现形态创意,沟通设计方案的语言和手段。服饰素描也是现代服装设计绘画的训练基础,是培养设计师形象思维和表现能力的有效方法,是认识造型、创新形态的重要途径。服饰素描是以比例尺度、透视规律、三维空间观念以及形体的内部结构剖析等方面为重点,训练绘制设计预想图的能力,是表达设计意图的一门专业基础课,画面以结构剖析的准确性、表达的适合性为主要目的。

二、服饰素描的特征

（一）以软体物品为主要内容

服饰素描就其描绘的内容与其他设计类素描最大的不同在于它所描绘的主要对象不是以硬体物品为主,而是大量的软体物品。例如:不同质感的面料,不同纹样的面料,不同的服饰配件配饰,以及它们与人物、人体的搭配表现,配合与之相适应的思维、技法和表现。

（二）以人物造型为辅助参照

服饰素描的所有物品几乎都以人物造型为参照依据,都必须在人物造型上找到恰当的空间位置,并与之密切配合,不能出现物品与人物在空间存在上的矛盾。作为服装设计作品展示平台的人物(人体),对此进行大量深入有针对性的研究和训练,是为服饰素描的造型基础提供的必要参照和基本支持。

（三）以服装服饰为应用对象

服装设计素描具有很强的针对性和专业性,始终围绕着一个中心即以服装服饰设计为应用对象,对其衍生出来的造型任务进行研究和训练。服饰素描所涉及的具体表现对象几乎都以人物造型为参照依据,都必须在人物造型上找到恰当的空间位置,相对来说,准确表达服装服饰是

服饰素描的第一要义,人物表达通常只是作为“衣架”般的陪衬,因而显得比较简略。当然,在插图性服装画中,人物往往成为描绘的重要内容,服装服饰退居其次。此时,服装插图已经不再称为一般意义上的服装设计稿。

三、目的

(一) 专业技术的手段

在当今世界中,数字化技术已经深入到包括现代设计业的各个产业的业态中,设计教育所要解决的是创意的问题,也包括灵活、自由的手头表达能力。这就是解决表达语言的问题。有些学生经常面临想得出但表达不出这样一个尴尬的局面,这就是因为学生的一些基本造型能力的问题没有引起重视和解决,因此掌握一些基本的专业造型手段就显得非常必要了。

(二) 表达创意的工具

视觉敏感度的缺乏、设计思维的无序化、传达手段的平庸化是我们最容易犯的设计错误。解决这三个问题基础还应当从素描造型着手。

对于服装设计师来说如何把普通生活中的功能和审美的诉求升华为个性化的具有潮流引导性的艺术独创,靠得是独到的审美取向和多样化、有创新性的表现技巧,这两项要求恰恰是服饰素描训练需要完成的任务。审美能力的训练包括两个阶段:第一是审美认知阶段,即如何感悟美;第二是审美的挖掘、拓展和表达阶段,即个人对美的升华和创造。这两项训练都是艺术想象力的形成和实施的前提。这就要求我们的素描能力不但是表现客观的工具,而且是探索规律和利用规律制定表现样式可能性的工具。在服饰素描训练中我们常常依据客观形象的外在造型特征,以虚拟情节、形状和环境等来改变客观形象常态的构成表现方式,植入作者的主观意图,这些训练的方法使设计者拓宽了思路和表达的空间。在如今设计领域中大量的引入数字化技术的辅助,但是在任何时代,只要设计还是体现人类的所思、所想、所用,就一定要记住画笔永远是设计师最好的朋友。

(三) 设计思维的基础

服饰素描是以表达设计意图为目的。既然与设计有关,它们在对形象的判断、建立的过程中的思维方式是一脉相承的。谈到思维方式,我们知道设计本身就是以一种思维方式影响受众的行为,是对视觉信息的反应、选择和处理,表现的就是画者的思维轨迹,表现在行为上就是用一种积极的视觉表现手段创造一个原来并不存在的事物,而不简单是对已有事物的图解或再现。改变现实世界物体原有形态在受众概念里约定俗成的形象,创造出独具生命的“样式”,具有主动把握和创造形象的能力是服饰素描学习的目标所在。对思维方式习惯进行的逻辑性和有序性训练和培养有利于培育一个设计师基本的素养。

第二节 服饰素描的训练方向

服饰素描课程由于涉及到为服装设计的专业方向服务这一具体要求。因此在整个过程中需要把握住这一方向。在兼顾常规造型课训练的同时,注意有针对性的训练,以便能够与专业的需求对接。本节主要从能力的训练、学习的过程、必要条件这几个方面来阐述,以便使学生能够清晰知道这一过程的轨迹,确保训练过程朝着正确的方向进行。

一、能力的训练

(一) 观察能力的训练

所谓观察能力的训练其重要的环节就是对学生进行观察事物方法的培养,使他们知道看见和观察是两个不同的概念。看见,只是人体视网膜对客观事物的接受的生理反应;观察,是对这种生理反应的思维和总结判断。我们如何去表现我们所看到的对象是基于我们对对象的观察的结果。观察方法的正确与否决定了我们看待事物是否全面和客观。主要来说正确的观察方法是整体的而非局部的,全面的而非片面的。服饰素描的造型观察方法更是要多视点、多角度、多方位的,有利于更正确地理解和分析形象的整体特质及其内部构造特点,以便能够准确地对形象进行描绘和客观的阐述,并能对形象进行举一反三的思考和创造。

(二) 表现能力的训练

服饰素描是以素描的表现形式对被装饰物进行着重于形式美感方面的思考和加工处理。例如在时装画中对服装进行概括、取舍、归纳、组合来表现浓厚的设计意识、创新理念和形式美感。从不同的视觉角度、不同的思考结果对服装或人体进行重叠、穿插、透叠以及运用平展法等表现服装的艺术手法,使画面特征更加突出,创造出具有形式美感的视觉图像。以上这些能力的培养都需要在服饰素描这一课程平台上进行演绎和训练,这些能力包括表达的能力、运用表现语言的能力、组织和驾驭各种手法的能力等。

(三) 思考与创造能力的训练

服饰素描的思维活动是形象思维加设计思维。服饰素描和设计创作虽然是不同的艺术形式,但是在思维方式方面却有许多共通的地方。尤其是服饰素描中构想能力的训练方面,能够培养设计师重要的专业素养,是实现设计艺术创新的前提。创新是一种源于对感知把握到原形潜在变异的洞悉,通过素描过程的造型演变,创造出具有深层意义的新形象。为了充分地达到对自然世界多元的、多层次的熟悉了解,我们要广泛地发掘和获得富于创意的设计思路,还可以通过物象各种性质的观察、分析、联想引发出不同性质的创意设计表现。例如:从自然物体结构的各种性质中引出线条意象的变化;从形体是有机的同时又是可分的性质中引出有机构成的变化;从物质的肌理特征中引出纹理组织的变化。

二、学习的过程

(一) 课堂学习的过程

课堂学习是学习过程中最初步的环节,主要是由老师提出学习的阶段性目标,教授最基本

的工具和技法的使用。在这个过程中着重加强学生对客观事物的认识过程中审美能力的有意识的发掘和引导,在这一过程中不要给学生制定一些思维和表达上的禁区。

(二) 自行学习的过程

学生的课余学习和自行学习的能力是艺术类学生至关重要的环节。许多艺术类学生自我能力的拓展和发掘以及对艺术的审美经验的积累和完善,都是在这一阶段完成的。在这其中,不但要完善服装设计艺术相关的专业素养,还应对别的设计领域有所涉及和了解,以便对自己的专业能力和可持续的发展力有一个宏观上的把握。

(三) 勤于思考的过程

服饰素描课程训练最主要的目的是认识结构空间,锤炼表现技法,锻炼理性思维和形象思维的能力。所以,一个学会思考、善于思考的学生能够在发掘自我能力和不断的自省中提高各方面的能力。

三、必要的条件

(一) 主观条件

首先学生需要在基础造型上具备一定的能力。为了知识结构的完整性,本书虽然在某些基础技能方面有所提及,但仍然需要学生在具备一定造型能力的基础上来理解这些理论在专业造型上的新的含义。兴趣是最好的老师,对自身所从事的事情的关注和热爱能够确保具备积极的学习态度和对自己在专业素养上的更高的主观要求。

(二) 客观条件

完善的理论体系和科学合理的实践方法是学生始终走在正确路上的保证。在这个过程中,需要有物质条件和环境条件的配合,如阅览大量的参考书籍,教学过程中教具的提供,以及完备的师资力量。

第三节 服饰素描的要求

既然服饰素描的存在是为了培养服装设计专业学生进行造型的能力,那么在学习过程中,需要教学双方都有具体的有针对性的要求。除了需要解决一般的造型技能,更需要从人物、服饰两个方面来解决空间、结构、光影以及造型的创造力等等这些与专业特性密切相关的造型能力。而画法上的要求则是以线画为主,以表现形体、结构、明暗、空间、质感为目的的一种画法。本节从基本要求、提高要求两大块来总领这些具体内容。

一、基本要求

(一) 空间的合理性

在设计表达中普遍存在两大问题:一是作品的空间感差;二是作品缺乏想象力。两个问题都影响到作品的质量和深度,两者的问题都源自对基础造型素描的认识和训练不足。

空间感是素描造型的重要因素。服饰素描注重对形体结构的理解,首先在空间与立体的表现方面,服饰素描要求画者具备很强的三维形体意识。训练在实际空间上对三维形体的理解和表现,例如在服饰素描中要表现衣物对人体的包裹感,饰品与人体之间的结合关系。其中,空间的合理性表述就显得非常重要,其包括两个方面的含义,一是形象要有空间感,二是在空间内形体和形体的组合、相互之间的逻辑关系要合理。对于三维空间的想象和把握,设计者的表现是为了创造实实在在的样式和造型。也就是说,平面的表现终究要向立体的运用过渡,而这种能力正是设计者所需要的。

(二) 形体结构的清晰性

形体结构表达的清晰性是服饰素描最基本的要求,也是让作品的受众能够准确无误地理解作者意图的保障。这就要求作者本身对形体由一个由表及里的理解和剖析的过程,继而给受众提供一个有说服力的形象阐述。从广义上说,结构这个词有四个含义,外部结构、内部结构、形体空间结构及物质构成结构。

1. 外部结构

外部结构是指形态外部的形状或轮廓,是视觉感受形态最基本,最直观的特征之一。外部结构影响形态(或造型)的整体形象,体现形体的造型特点以及比例关系等(图1-3)。

图 1-3 物体外形结构的概念

2. 内部结构

物体内部结构的概念是形态内部各部分之间结构界线的总称,包括具体的装饰线,表现色域的边界线,体面结合的棱线和线角,是形态内部各部分结构的图示化的表现(图1-4)。

3. 形体空间的结构

形体空间的结构认识是指形体本身的结构、形体所占空间的结构,通常也称积量结构(图1-5)。

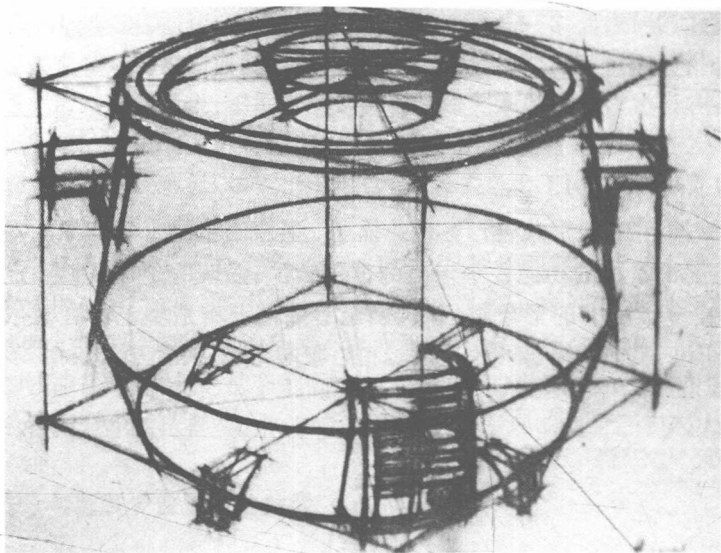

图 1-4 物体内部结构的概念

图 1-5 形体空间的结构

4. 物质结构

物质结构是构成形象的物质形式。指材料所构成的形态实体,以及材料所体现的质感视觉效果和视觉量感(图 1-6)。

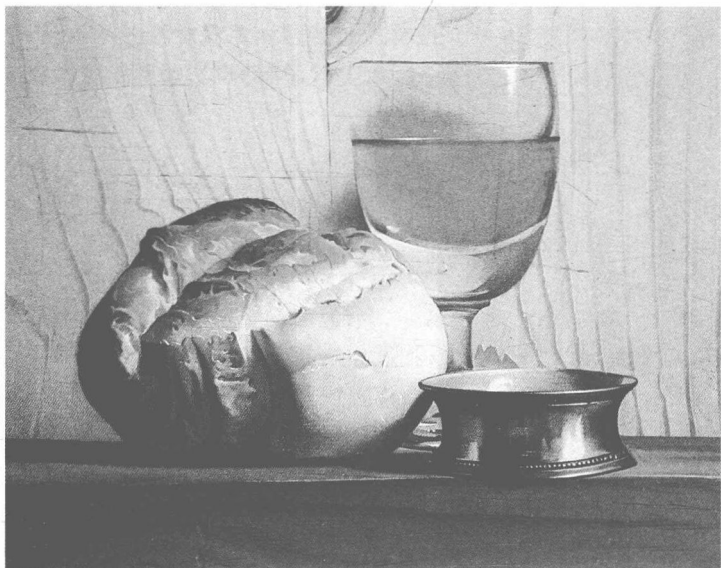

图 1-6 物体物质结构的概念,其中由玻璃、金属、木制品和其他组成物质的质态构成

(三) 影调的适度性

服饰素描应突出平面性、阐述性、装饰性,多一些线性素描因素,减弱一些没有必要性的明暗调子的干扰,以强调其能够配合这方面需要的功能性,这是服饰素描与其他素描的区分之处。

二、提高要求

(一) 现实与想象的结合

在服饰素描的初期要求充分尊重对象,对形象进行客观的描述。若没有形象经验积累的基础,任何创造都是苍白的。正如在服饰素描的功能性中指出的,服饰素描强调的是在掌握一定的造型方法后对对象进行总结和在多维度上的形象再创造,创造形象需要有造型上的客观依据,并不是空穴来风、主观臆造。所以,服饰素描要求的是现实和想象的结合,两者互为依存,不可偏颇。

图 1-7 达·芬奇为古代士兵作的素描习作

在客观参照物的基础上,艺术家融入了主观想象的因素,进行对其特点和主题的夸张和强调,以达到给受众强烈的主题感受。在保留客观依据的同时,充分发挥作者想象力,以达到最佳的表现效果