

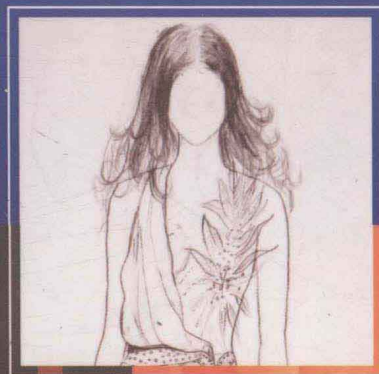

全国高等院校应用型人才培养规划教材·艺术设计类

丛书总主编 张小纲

时装画 线描技法

唐宇冰 梁峰 编著

SHIZHUANGHUA
XIANMILAO JIFAF

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

2942

全国高等院校应用型人才培养规划教材·艺术设计类

丛书总主编 张小纲

时装画 线描技法

唐宇冰 梁 峰 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

线描是时装画最基本的表现元素。服装艺术设计专业的学生需要对线描艺术有深入的了解,掌握线造型的相关技巧,增强画面心象痕迹的美感,提高画面的审美内涵。本书着重分析线描材质与表现特点,并详细解析线描组织与穿插技法,以及线描对于时装质感的表现和艺术处理。同时精选世界著名设计师的时装画线描作品和部分教师学生的优秀作品作为范例进行全方位解读。

本书可以作为艺术院校相关师生的专业教材以及服装设计人员的参考书,也可以作为业余爱好者学习时装画的自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

时装画线描技法 / 唐宇冰, 梁峰编著. — 北京: 北京大学出版社, 2013.10
(全国高等院校应用型人才培养规划教材·艺术设计类)
ISBN 978-7-301-23145-6

I. ①时… II. ①唐… ②梁… III. ①时装—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第209843号

书 名: 时装画线描技法

著作责任者: 唐宇冰 梁 峰 编著

责任编辑: 郝 静

标准书号: ISBN 978-7-301-23145-6/J·0532

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: zyjy@pup.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62756923 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

889毫米×1194毫米 16开本 9.25印张 245千字

2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

定 价: 45.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: (010) 62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

丛书总序

伴随着国家经济、文化建设快速发展,文化创意产业、设计服务业等蓬勃兴起,艺术设计教育步入了“黄金发展期”。这不仅体现于日益扩增的艺术设计类专业办学规模之上,也直接反映在近些年来持续出现的较高的报考率和就业率之中。这当然与良好的经济环境、产业背景有关,无疑也是广大应用型高校艺术设计教育工作者在“工学结合”育人理念指导下,认真研究本专业人才培养的基本规律,在教育教学改革的道路上积极探索、勇于创新、努力实践的直接结果。然而,越是在这喜人局面之下,我们越要保持清醒的头脑,应该投入更大的精力去不断提高我们的教育教学质量。

构建以就业为导向、以岗位能力为核心、以工作任务为主线、以专业素质为基础的课程体系仍将是应用型高校教育教学改革的重要任务。而将“工学结合”的育人理念贯穿于育人的全过程,落实到具体的课程里面,体现于每一本教材之中,无疑是我们今后一段时期的工作重心。在整个育人体系中,课程是人才培养的落脚点。通俗一点讲,只有将每一门课程上好了、上活了,课程建设做实了、做优了,我们的人才培养质量才会有保障。从这个意义上讲,课程建设既是学校的基础性工作,也是全局性工作。

当下的应用型高等教育模式,无论在教学理念还是教学内容方面,无论是在教学形式还是教学方法方面都发生着深刻的变革。适时将这些教育教学改革的成果直接反映到教材建设之中,反过来又使之成为推进和深化教学改革的新动力,已成我们的共识。与此同时,随着社会经济发展方式的转变,相关产业正发生着深刻的变化,及时将反映行业发展趋势的新工艺、新材料、新方法、新技术融入到我们的课程,将体现最前沿应用技术的成果写进我们的教材,应是我们的现实追求。

应用型高校艺术设计教育培养的是服务于一线的“职业设计师”,这就要求我们针对设计行业以及具体岗位对设计人才知识、能力结构的实际需求来设置课程和建设课程,来开展教学,来编写教材。一方面,我们力图使教材内容紧紧扣住应用型高校艺术设计教育的人才培养目标及课程设置的总体要求,使教材在内容丰富、概念明确、结构合理的基础之上,突出实用性强、针对性强的特点。另一方面,则在教材内容的编排与结构的设计上努力体现其科学性与合理性。尤其是在对职业岗位进行全面分析的基础之上,对本教材(课程)内容如何对应岗位能力需求,各课程应掌握的知识点、能力点以及技能要素、素质要素等,如何培养学生分析问题、解决问题的能力,都作了较详细的描述。全书通篇以项目、案例为主线,努力避免单调、枯燥的概念表述,强调基于工作过程的学习与基于学习过程的工作之高度融合,讲究设计预想与实际效果的有机统一。

我们试图通过辛勤的工作,使这套规划教材能够充分体现先进的育人理念,能够准确反映职业岗位对人才知识、能力结构的基本需求,又能凸显教材的实用性、实战性、实践性。当然,作者的追求与最终效果是否达至统一,有赖于读者的判断,而一线教师的具体评价、学生们的实际感受则是我们最看重的。

前言

时装画是服装设计师表现作品设计意图，表现服装未来穿着预期效果的绘画形式。要实现优秀的服装设计而且对设计进行完美表现和图解，首先必须熟练掌握时装画技法的规律从而用时装画准确而生动地表现服装的款式、色彩、材质、工艺结构及风格。时装画是服装设计工作者必备技能之一，线描是时装画最基本的表现元素。服装设计专业的学生需要对线描艺术有深入的了解，掌握线描技法，感受线性艺术的特征。本书将用多幅图例和浅显易懂的文字来展示时装画线描的重要步骤并且通过灵活使用绘画工具来表现这些步骤。一幅优秀的时装画成功的关键在于娴熟地掌握“线”的技巧。权威的时装画效果图一定是用大胆而概括的线条画出极简的画面。

本书的内容包含线描的绘画材质与技法表现特点，详细解析线描造型以及线条组织与穿插技法，分析线对于时装质感的表现以及时装画线描的艺术处理，还重点讨论时装画线描语言风格。通过变换不同的线条得到不同的艺术效果，从而了解有多少艺术家就有多少不同的线描风格，让学生感受到线条的气质美从而突出自己的时装画线描艺术语言特点，从而在学习的过程中提炼出自己时装画线描的个性风格，以此启发学生的创造性思维，提高设计能力和艺术审美眼光，为今后能掌握好更高水平的时装画技法打下坚实的基础。

本书由湖南女子学院院长助理兼艺术设计系主任、国家教学名师唐宇冰教授和湖南女子学院艺术设计系服装艺术设计专业教师梁峰老师编著。在本书的编写过程中，湖南女子学院艺术设计系服装艺术设计专业的学生以及学界同人为本书提供了宝贵的资料，在此表示衷心感谢。在此书编辑过程中，收集并参考一些国外时装画艺术家的传记与图册，是为研究、阐述作者画风而使用，以增加可视效果，更易于读者理解，在此，亦表示衷心感谢。同时感谢出版社对于本书出版给予的大力支持。对本书的不足之处，恳请广大读者给予指正。

编者

课程导语

课程目标

1. 了解时装画线描的大致面貌，分析线描材质技法特点
2. 服装外型与内型结构的线描造型以及线条组织与穿插技法
3. 线对于服装细节的表现
4. 时装画线描艺术处理与传统中国画线描十八描
5. 通过变换不同的线条得到不同的艺术效果，从而了解有多少艺术家就有多少不同的线描风格，让学生了解到线条的气质美

前导课程

1. 装饰图案设计
2. 服装材料学
3. 服装结构学
4. 服装工艺设计
5. 服装设计CAD辅助设计

本课程

后续课程

1. 服装造型设计与立体裁剪
2. 服装整体搭配与形象设计
3. 服装系列设计与表现
4. 服装品牌营销与管理

就业岗位

1. 服装设计款式设计师
2. 服装设计面料设计师
3. 服装工艺制作师
4. 服装配饰设计师
5. 服装展示设计师
6. 服装品牌策划设计师

目 录 CONTENTS

丛书总序 5

前 言 7

课程导语 9

第一章 时装画线描技法综述 1

2 第一节 均匀线

5 一、单色笔类型

11 二、彩色铅笔类型

11 第二节 粗细线

11 一、毛笔线条表现

14 二、马克笔线条表现

17 三、混合材料类型

17 练习与思考

20 第一节 服装外型线描表现

25 第二节 人体动态与时装线描表现

27 一、人体运动的重心线

28 二、绘制常用姿态

30 第三节 服装内型线条表现

30 一、褶

40 二、省道的线条表现

40 三、分割线的线条表现

42 第四节 服装部件表现

42 一、衣领造型表现

43 二、袖造型表现

45 三、袋造型表现

47 四、门襟造型表现

47 练习与思考

50 第一节 丝绸

58 第二节 针织物

63 第三节 蕾丝

65 第四节 皮革

67 第五节 牛仔

67 第六节 花色布料

68 练习与思考

第三章 服装面料的线描技法 49

第四章 时装画线描的艺术处理 69 →

- 70 第一节 写实表现
- 73 第二节 写意表现
- 76 第三节 装饰表现
- 83 第四节 中国画传统十八描对时装画线条的影响
- 86 练习与思考

第五章 时装画线描的语言风格 87 →

- 88 第一节 高雅风格
- 91 第二节 民族风格
- 92 第三节 前卫风格
- 94 第四节 中性风格
- 97 第五节 时装画线描表现实例示范
- 97 一、实例示范《湘云》
- 100 二、实例示范《足球宝贝》
- 102 三、实例示范《大地》
- 104 练习与思考

彩图欣赏 105 →

参考文献 137 →

第一章 时装画 线描技法综述

“以线存形”是绘画最为原初的表现语言形式。从大量现存的原始岩画壁画以及各种出土纹样中可以看出人类先民不分地域、种族，不约而同地采取“线”的绘画方式。“以线存形”是人类绘画艺术的起源，远古文明中用以交流视觉信息的最初手段。“以线存形”是一种本能也是绘画最为朴素的表达。

在线性艺术中，人主观创造线，高度概括提炼，通过用线勾出轮廓以确定表现物象的边缘界限，从而表达物象的各种状态。运用线的不同结构方式产生的张力表现物象的质感与量感，运用线的曲直线型变化和浓淡干湿表现物象的立体层次，运用线的穿插、重叠、疏密、虚实表现物象的节奏韵味。线条或端庄典雅，或刚健挺拔，或苍劲老辣，或质朴古拙，或雍荣圆润……不仅是画家心灵的痕迹外化，也使线条本身这种绘画语言获得独立的审美价值。线描是时装画最基本的表现元素。时装画需要从线性艺术深厚的精、气、神的审美价值土壤中生长出来才有更耐人咀嚼的审美意趣，更为宽广的发展空间。服装设计专业的学生需要对线描艺术有深入的了解，掌握线描技法，感受线性艺术的特征。“工欲善其事必先利其器”，时装画线描技法的学习须熟悉各种材质的表现特点并掌握其表现规律。线描的形式语言，不仅是“廓形”的功能，线条的无限表现力使线条具有独立的审美价值，为时装画带来艺术的审美品格。无论用什么材质媒介来画线条，所表现的线条形式主要有两种，一为均匀线，二为粗细线。

第一节 均匀线

均匀线，顾名思义就是线条圆顺均匀，没有强烈的粗细变化。在时装画中可以采用铅笔、炭笔、钢笔表现轻柔、垂滑、宽松的服装效果。线条表现注意用笔力量均匀，行笔稳健

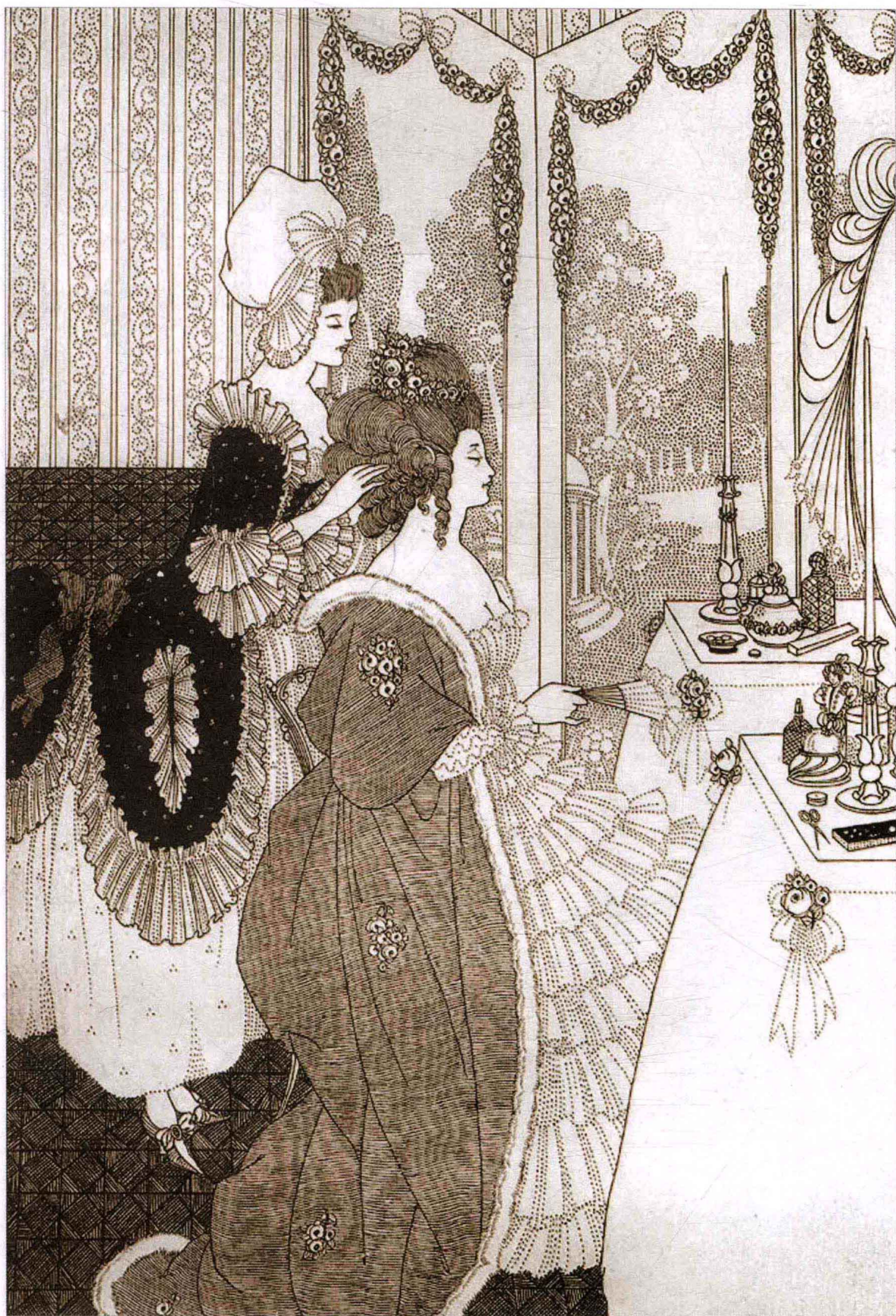

图1-1 比亚兹莱作品(1)

图1-2 比亚兹莱作品(2)

从容。1872-1898年,〔英〕奥博利·比亚兹莱(Aubrey Beardsley)采用大量头发般纤细、流畅、优美的均匀线条与“疏可走马,密不透风”的黑块的奇妙构成来表现对事物的印象。其作品充满着诗一样的浪漫情愫和无尽的幻想。他热爱古希腊的瓶画和“罗可可”时代极富纤弱风格的装饰艺术,同时东方的浮世绘与版画也对他的艺术道路产生了深刻的影响。

一、单色笔类型

单色笔工具包括绘图铅笔、木炭条和炭笔、钢笔、圆珠笔等。绘画铅笔多用来绘制最初草图或表现人体和服装轮廓的外形线,这是服装设计师或时装插画师经常使用到的一类绘图工具。铅笔是表现强烈光影效果和勾勒轮廓的极佳工具。钢笔和圆珠笔画出的线条更具随意性与一挥而就的不可更改性。

图1-3 铅笔适于记录构思,推敲设计,更适合清晰表现细节特征。(湖南女子学院学生作品)

图1-4 运用传统的透视比例和舞台艺术中明暗技法相结合的铅笔画（作者：乔治·斯塔罗尼斯）

图1-5 铅笔加淡彩铅笔适于记录构思，推敲设计，更适合清晰表现细节特征。（作者：博纳特·布罗萨克）

单色笔种类有运用于普通书写的钢笔、圆珠笔、书法钢笔、绘图用的针管笔等。钢笔表现出的线条坚硬而光滑；书法钢笔表现的线条粗细有致，深浅变化较多。圆珠笔具有钢笔的特点还能非常细腻地表现局部，使画面出现精致效果。

图1-6 钢笔表现（湖南女子学院学生作品）

图1-7 圆珠笔线条表现 (湖南女子学院学生作品)

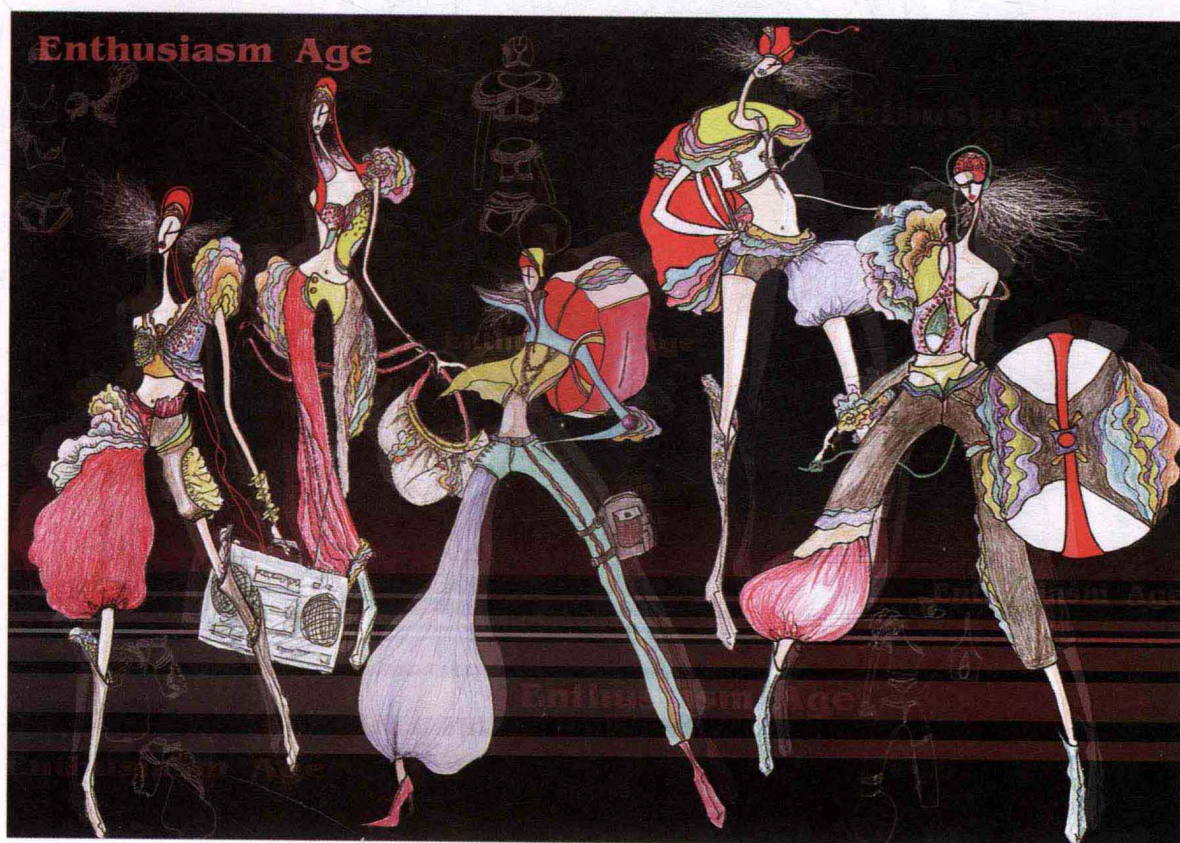

图1-8 彩色铅笔线条适于表现丰富的色彩变化。(湖南女子学院学生作品)