

指南针系列教材

中国高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

21世纪高等院校艺术设计专业教材

时装画 表现技法

编著 王羿 王群山
辽宁美术出版社

The Teaching Material for Art and Design for University
Learning in Twenty-first Century

中國高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

21世纪高等教育美术专业教材

The Art Materials Education of Twenty-First Century

辽宁美术出版社

时装画表现技法

编著 ■ 王 羿 王群山

学术审定委员会主任

清华大学美术学院	何 洁	副院长
清华大学美术学院	郑曙阳	副院长
中央美术学院建筑学院	吕品晶	副院长
清华大学美术学院环境艺术系	苏 丹	主 任
清华大学美术学院工艺美术系	洪兴宇	主 任
中央美术学院建筑学院环艺教研室	王 铁	主 任
北京服装学院服装设计教研室	王 羿	主 任
鲁迅美术学院视觉传达设计系	孙 明	主 任
鲁迅美术学院环境艺术系	马克辛	主 任
鲁迅美术学院工业造型系	杜海滨	主 任
同济大学建筑学院	陈 易	教 授
天津美术学院环境艺术系	李炳训	主 任
广州美术学院环境艺术系	赵 健	主 任
深圳大学艺术学院环境艺术系	蔡 强	主 任

学术审定委员会委员 (按姓氏笔画为序)

文增著 王守平 王 伟 王群山 齐伟民 关东海
任 骥 孙嘉英 闫英林 刘宏伟 刘立宇 张克非
肖 勇 吴继辉 陈文捷 陈丽华 陈顺安 苗 壮
郑大弓 祝重华 崔笑声 董 赤 薛文凯

图书在版编目 (CIP) 数据

时装画表现技法/王羿,王群山编. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2006.4

21 世纪高等院校设计专业教材

ISBN 7-5314-3303-6

I. 服... II. ①王...②王... III. 时装—绘画—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 027093 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

印 刷 者: 辽宁印刷集团美术印刷厂

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 40 千字

印 数: 1—3000 册

出版时间: 2006 年 4 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 4 月第 1 次

责任编辑: 光 辉 姚 尉

版式设计: 光 辉

责任校对: 张亚迪

定 价: 39.00 元

邮购部电话: 024-23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

中国美术学院

总序

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时,就不难发现,美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话,则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束,指的是从经典出发再造经典,而不是一味地兼收并蓄;开放,则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面,其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里,我们所说的美术教育其实有两个方面的含义:其一,技能的承袭和创造,这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分;其二,则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量,在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放,在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因,我们的教育往往以前者为主,这并没有错,只是我们更需要做的另一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换;另一方面需要将艺术思维、设计理念等等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西,融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前,出于对美术教育和学生负责的考虑,我们做了一些调查,从中发现,那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是,同一个教师在同一个专业所上的同一门课中,所选用的教材也是五花八门、良莠不齐,由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻,因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟,再加上缺少统一的专业教材引导,上述情况就很难避免。正是在这个背景下,我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画(当然也包括设计)基本功的同时,向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度,辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《中国高等院校21世纪高等教育美术专业教材》。教材是无度当中的“度”,也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”,从这个“点”出发,相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用,能使使用者不浪费精力,直取所需要的艺术核心。从这个意义上说,这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

前言

PREFACE

时尚的步伐已深入到人们生活的各个角落,服装设计作为时尚的一个华彩乐章,已成为我们今天的主旋律。了解时装,热爱时装,学习时装成为众多人的追求。时装画作为表达时尚的语言,是通往服装设计殿堂的基石。

时装画的表达需要我们有捕捉时尚、表达时尚的能力,以期传达出服装设计的造型特征,思想内涵,审美倾向等。同时亦需要我们有相关的工艺知识,具备严谨、理性的分析及准确的服装结构表达能力,方可完成服装结构的组合,从而做到艺术与技术的完美结合。

艺术的表达形式,技术性的分析是服装设计必不可少的双刃剑,本教材的特征是在了解服装人体后,重点着墨于对服装结构的分析和表现。然后进入服装效果图的各种表现技法的讲解。通过这样的教学思路,使大家透彻地了解到时装画的表现,是在对服装设计更深理解的基础上不断互为促进的。

技术的训练是易于掌握的,在掌握一定的技法基础上,希望大家一定不断探索创新。服装设计是社会发展的镜子,不同的经济基础、意识形态中会产生不同的生活理念,因而产生不同的审美形式。时装画的技法表现也会随着时尚的变迁出现新的审美语汇。进入到服装设计这一行业,你就如同穿上了“红舞鞋”,在流行的浪潮中,快乐地舞动着时尚的舞姿。愿大家都成为这快乐的舞者,身在其中,捕捉着时尚的气息,和着时尚的旋律,舞动出时尚的动人画面。

王 羿

2006年春

目 录

总序

前言

第一章 时装画的基本概念

008

第一节 基本概念 008

第二节 工具准备 014

第二章 时装画的人体

018

第一节 时装画人体与动态 018

第二节 不同性别、不同年龄人体的形态
差异 019

第三节 人体的表现 022

第四节 五官、发型的表现 026

第三章 人体着装

034

第一节 服装的结构 034

第二节 服装结构图的表现方法 042

第三节 立体着装 046

第四节 不同的表现方法 049

第四章 服装画表现方法

066

第一节 配色常识 066

第二节 薄画法 069

第三节 厚画法 078

第四节 其他画法 084

第五章 电脑时装画

090

第一节 电脑与时装设计 090

第二节 表现技法 092

第六章 时装画赏析

106

中国高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

21世纪高等教育美术专业教材

The Art Material for Higher Education of Twenty First Century

CHAPTER

基本概念
工具准备

时 装 画 的
基 本 概 念

第一章 时装画的基本概念

第一节 基本概念

时装画是体现时代审美的最好见证，它是服装设计师对时尚的理解，是设计师构思、创意、主题、意念的表达，服装画是指通过绘画工具，绘制以表现服装和时尚氛围为主要目的的绘画，可分为服装效果图、时装画、服装结构图、服装速写等。

一、服装效果图

服装效果图不同于时装画和其他人物画，是表达设计者创作构思的一个重要组成部分，是用来捕捉创作灵感的一种方法，也是展现服装外观形式美和服装结构的手段之一。服装效果图既能体现设计者在服装设计中的创作思想，又能表现出服装设计的实际效果，它同时具备时装画的特点，有很强的艺术性并具有功能性和实用性。服装效果图在设计过程中，不仅能准确生动地表现服装的造型、结构、材料质地及色彩，而且能表现服装的流行和风格，同时展现由人体、服装款式、结构、材质所综合产生的和谐与统一的美感。服装效果图通常以较完整的表现来准确地传达设计者的设计思路，使服装工艺人员、管理人员、销

图 1-1

图 1-2

售人员等准确领悟设计意图。所以, 服装效果图与服装设计有最直接的因果关系。随着服装业的发展, 以及服装教育的正规化, 服装效果图已成为服装设计领域不可缺少的一个重要组成部分(图1-1~图1-3)。

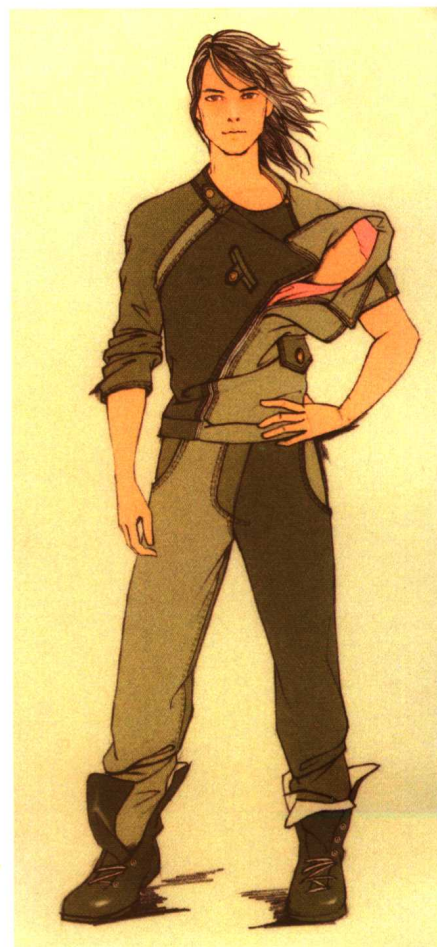

图 1-3

二、时装画

时装画在绘画艺术中,作为一种艺术表现形式,虽然具有人物画的某些特征,但是它不同于一般欣赏的人物绘画作品,它具有很强的服装专业的特性,它表现的重点是时尚的美感。时装画的表现方法与其他绘画种类相比更具灵活性,

这就要求设计者必须有丰富的想象力,并区别于常人的角度来表现自己所领悟到的时尚感。在创作过程中,时装画和其他绘画一样充满创作的无穷乐趣。在表现上,时装画的表达形式多种多样,手法各异,还可利用各种工具和材料。作品普遍生动,准确地传达着设计者的意图,使观者通过画面就可以感受到设计者的设

计思想,同时表现了这个时代的服装风貌。时装画的种类很多,用途各异,如:用于广告宣传类的商业时装画、出版读物插图时装画和用于服装设计的时装画等。时装画作为一种独特的绘画形式,从审美和表达的角度把人体和服饰作为一个综合的整体形象表现出来,具有独立的特征(图1-4~图1-8)。

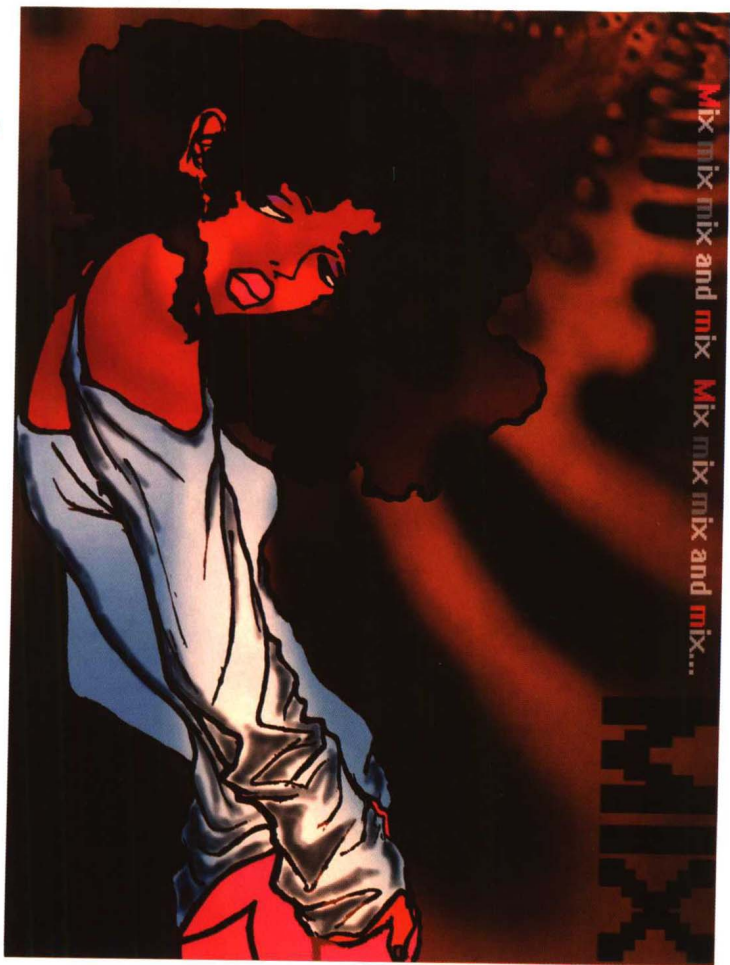

图 1-4

图 1-5

图 1-6

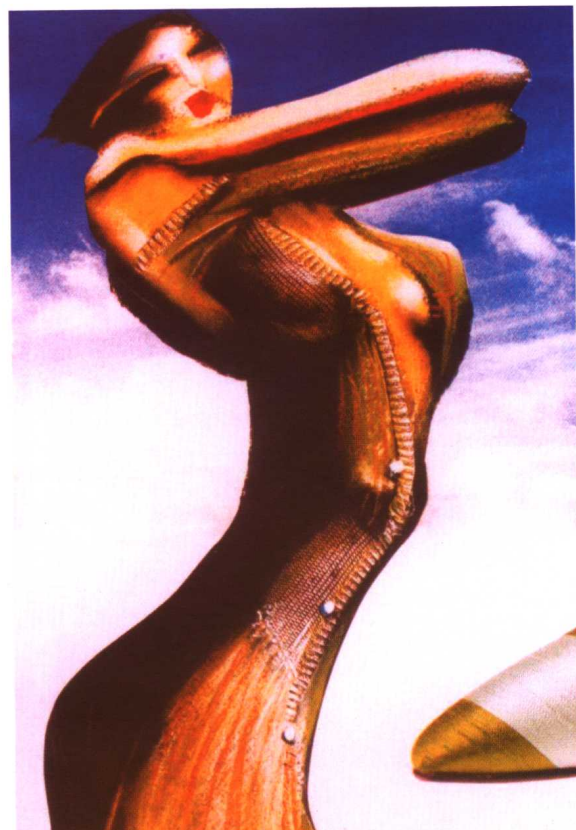

图 1-7

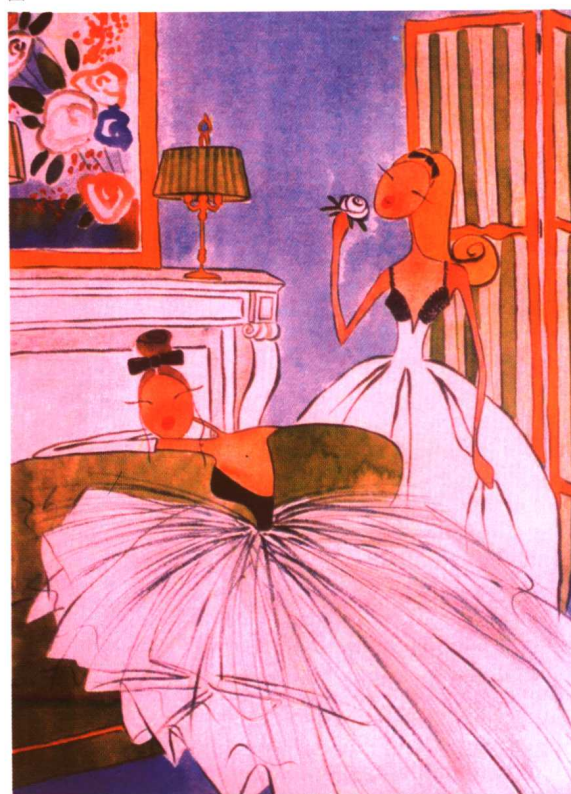

图 1-8

三、服装结构图

服装结构图即平面图、款式图,是服装效果图的补充说明,是对设计款式更详尽的说明。它是服装样板师制板以及工艺师制定生产工艺的重要依据,是设计师完成设计意图的途径,因此常需配备文字说明,且较常用于服装工艺单,在绘制时必须精确及依照一定的规范。该类结构图通常有两种绘制形式,一种是用粗细均匀的线条对服装结构进行准确勾勒,画面细腻丰富;另外一种则用较粗的线形绘制服装的外轮廓,用较细的线形绘制服装的细节部件,画面更为直观明确。为了保证线条的顺直准确,在绘制时多借助直尺、曲线板和圆规等制图工具。服装设计效果图往往有一些审美上的夸张,结构图的目的是将服装效果图中不清楚的部分,或效果图中不能全面展示的部分,严谨准确地表现出来,是服装设计在成衣生产中最准确的传达方式。服装是一项立体的设计,有了结构图它可以全方位展示服装的整体设计效果,结构图是款式效果图的重要补充部分,它是有效地指导成衣设计生产的重要组成部分(图1-9、图1-10)。

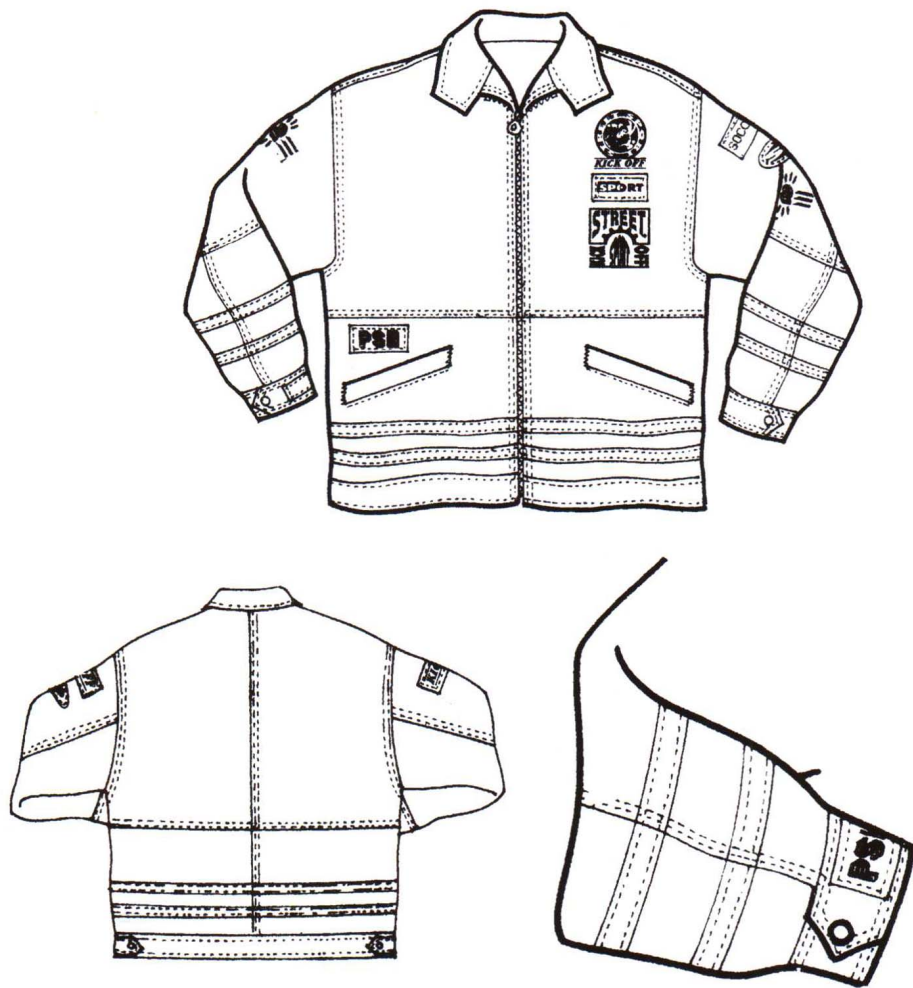

图1-9

图1-10

四、服装速写

服装速写就是运用简练流畅的笔法,迅速捕捉服装设计师的灵感,勾勒出人物与服装的神韵,其表现力生动,常常有大家风范,是时装画的基本功,也常常在一些时尚插画中运用(图1-11、图1-12)。

图 1-11

图 1-12

第二节 工具准备

时装画使用的工具甚多,一般来说,选用常用工具中的某些工具,就足以满足基本绘制要求。对于特殊技法制作的时装画,可以运用一些特殊的工具,如喷笔工具等。时装画的工具大致分为纸类、笔类、颜料类、其他辅助工具。力求所选的工具在最短的时间内绘制表达得非常充分。

一、纸类

纸的类型是多种多样的,其性能不同导致最终画面效果的差异,使用哪种纸更合适呢?我们应尽量尝试各种效果,仔细分析比较,在表现不同的服装质感,运用不同的绘画风格时,应用不同的纸张。

1. 水彩纸

最常用的水彩纸单面有凹凸不平的颗粒效果,粗糙的表面在作画时能吸住大量的水分,其纸纹有粗细之分,我们可根据所表现的服装面料肌理效果进行选择。在绘画时如选用凹凸纹理较粗糙的水彩纸时,要注意控制好笔的含水量及含色量,才能更好地表现水彩的润泽效果。

2. 素描纸

由于素描纸质地不够坚实,上色时不宜反复揉擦。画色彩时,由于它吸色性能不太好的原因,应适当将颜色调厚加纯。由于这种纸张不易平展,如用水性颜料,就应将纸张裱在画板上而后作画。

3. 水粉纸

纸纹较粗是介于水彩纸与素描纸之间的效果,有一定的吸水性,易于颜料附着,表现力较为丰富,是绘制时装画最为常用的材质之一。

4. 拷贝纸

可用来拷贝画稿的纸张有两种,一种为拷贝纸,纸张较薄,为透明色,价格便宜;另一种为硫酸纸,纸张较厚,为半透明色,多用于工程制图,也可用来拷贝时装画画稿。在绘画时也可利用透明、半透明正反面结合着色,营造出特殊的表现效果。

5. 宣纸

宣纸可分为生宣、熟宣、皮宣。

生宣纸质地较薄,吸水性能强,适用洇渗效果。

熟宣不易吸水,适用工致笔法的刻画。

皮宣有生宣、熟宣之间的吸水性,可用来表现带有中国画风格的服装效果图。

6. 色粉画纸

质地略粗糙,带有齿粒,适用于色粉附着。色粉纸一般都带有底色,常用的有黑色、深灰色、灰棕色、深土黄色、土绿色等。画时装画时,可巧妙地借用纸张的颜色为背景色,或表现服装的光影效果。

7. 白报纸

质地较薄,色彩偏黄,吸水性能极差,不适合使用水粉、水彩等以水调和的颜料,只适用于起铅笔草稿或画速写,现在更多使用复印纸。

8. 卡纸

卡纸的正面质地洁白、光滑,有一定的厚度,吸水性能差,不易上色,易出笔痕。高度光滑的纸质更有排斥水分的现象,有时用适量洗洁剂可以克服这种现象。如想要达到色彩均匀的效果不要选择这种纸张。但有时运用卡纸的背面画时装画,其特殊的质地也可表现另类的效果。还有黑卡纸、灰卡纸及其他色卡纸,在时装画中多用于裱画,有时也可利用卡纸的色彩作为背景色。

图1-13 作者:李若帆

图1-14 作者:李若帆

图 1-15 作者: 衡卫民

9. 底纹纸

纸张质地薄, 有多种特殊肌理纹样, 作画时可巧妙地借用肌理纹样裁剪下来贴入画中。

二、笔类

绘制时装画的画笔有三种作用: 起稿、勾线、涂色。

1. 铅笔

铅笔有软硬之分, 软质的是 B~8B, 硬质的是 H~12H, 铅笔在时装画中多用于起草稿, 一般起时装画草稿时常选用软硬适中的 HB 铅笔, 多用 HB 或 2B 铅笔。

2. 彩色铅笔(或水溶性彩铅笔)

彩色铅笔有多种颜色, 作用和铅笔相同, 在时装画中具有独特的表现力。水溶

性彩色铅笔, 兼有铅笔和水彩笔的功能。着色时有铅笔笔触, 晕染后有水彩效果。

3. 绘图笔

0.3、0.6、0.9 的针管笔, 一般配合使用黑色墨水, 适用于勾线以及排列线条, 画服装结构图时常用。

4. 蜡笔

蜡笔有多种颜色, 有一定的油性, 笔触较为粗糙。利用其防染的特点可用于特殊肌理的表现。

5. 毛笔

毛笔有软硬之分, 软质的为羊毫, 常用的有白云笔(大、中、小), 这类笔柔软, 适用于涂色面; 硬质的为狼毫, 有红毛、叶筋、衣纹、须眉等, 这类笔锋尖挺, 适用于勾线。

6. 排刷

排刷有大、中、小号之分。一般在绘画中使用软质排刷。多为涂大面积的背景或裱画刷水之用。

7. 麦克笔

分水性、油性两种。有多种颜色, 色彩种类丰富, 但不宜调混, 直接使用, 因其笔触分明故要求绘画者有较好的基本功, 以达到一挥而就。其透明感类似于水彩。彩色水笔有其类似的效果。

8. 色粉笔

以适量的胶或树脂与颜料粉末混合而成。不透明, 极具覆盖力。无需调色, 直接使用。因为色粉易脱落, 故需要喷上适量的定画液或发胶。

9. 炭笔

炭笔有炭素笔、炭画笔、炭精条、木炭条。炭素笔的笔芯较硬,炭画笔的笔芯较软。炭笔颜色较一股铅笔浓重,笔触粗细变化范围较大,适合画素描风格的时装画,有时辅助其他工具小面积使用。

10. 水粉笔

水粉笔有两种笔毛类型:一是羊毫与狼毫混合型,另一是尼龙型,笔头形分有扇形、扁平形,绘制时装画多用扁平笔头的羊毫与狼毫混合型。

11. 水彩笔

水彩笔的笔头形分有圆形、扁平形。

三、颜料类

绘制时装画最为常用的是水粉、水彩。

1. 水粉

亦称为广告色、宣传色,常见的有锡管装、瓶装。国内常用品牌有马利牌,国外为樱花牌。水粉具有覆盖力强,易于修改的特性。使用水粉颜料要特别注意变色的问题,一般水粉色在潮湿状态下色彩深而鲜明,即将干时更深,但颜色全部干透后,在明度上普遍明显变淡,需要不断实践才能逐渐掌握它的特性。水粉色的表现力非常丰富。

2. 水彩

常用水彩颜料:国内常用品牌有马利牌,国外为温莎牛顿。水彩具有透明、覆盖力较弱的特性。水彩适于表达轻盈、飘逸的轻薄面料。由于水彩没有覆盖能力,要求在绘画时要一气呵成,不能反复修改。

四、其他辅助工具

1. 橡皮

橡皮有软硬之分。画时装画时多选

用软质橡皮,以便擦涂,不至损伤纸面,利于上色。

2. 尺子

时装画绘制时多选用直尺。用于画边框,或用于服装结构图的绘制。

3. 笔洗

涮笔之用,一般使用瓶、罐、小桶。

4. 调色盒

为存放调色颜料的塑料盒。色格以多而深为好,一般以24格为宜。调色盒备用时需配备一块湿润的海绵(或毛巾布),以防颜料干裂。

5. 调色盘

特制的调色盘为塑料浅格圆形盘。

也可用调色盒盖、搪瓷盘等替代。

6. 画板

为绘画而特制的木质板。根据画面尺寸可选择大、中、小号。画时装画一般选用中小号。

7. 刀子

用于削铅笔和裁纸。

8. 喷笔

由气泵和喷枪两部分组成。喷绘时,表现出无笔触、雾状的效果。在时装效果图,适合于表现细腻的大面积色彩。

9. 各种固定纸张的工具

胶水、双面胶带、胶带(透明、不透明)、夹子、图钉等。

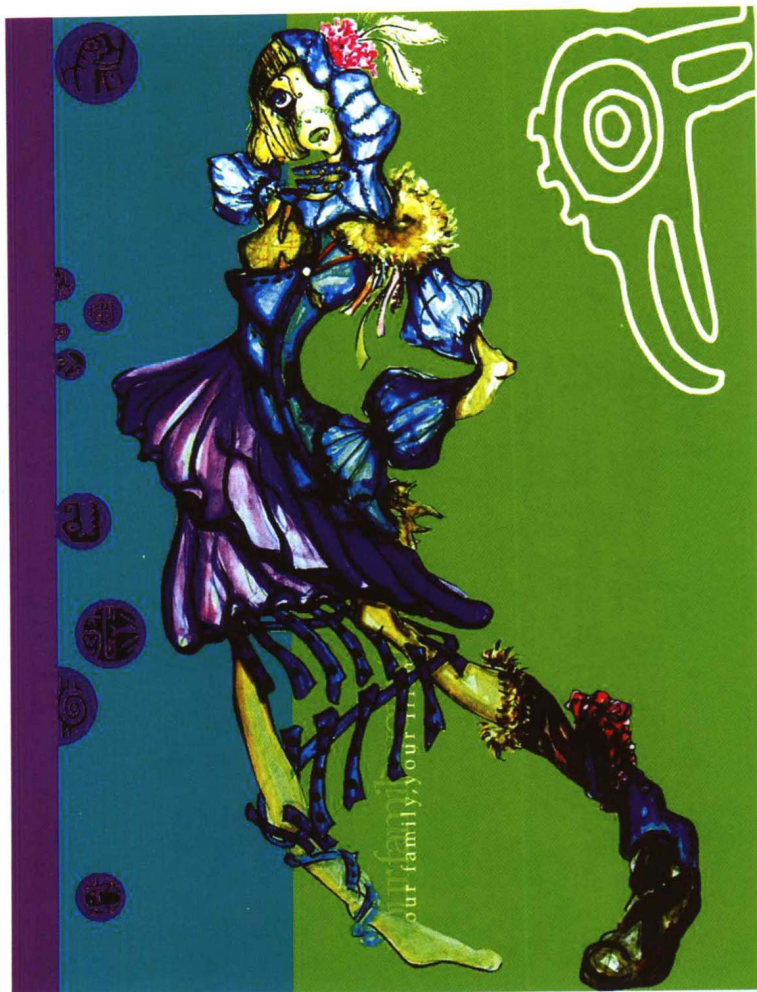

图1-16 作者:李岩