

普通高等教育服装艺术设计专业『十二·五』规划教材

时装画 艺术表现

SHIZHUANGHUA
YISHU BIAOXIAN

肖军

编著



NLIC2970826696



化学工业出版社

普通高等教育服装艺术设计专业『十二五』规划教材



时装画 艺术表现

SHIZHUANGHUA
YISHU BIAOXIAN

肖军
编著



NLIC2970826696



化学工业出版社

·北京·

本书汇集了几十位时装设计大师的经典时装画,以及众多在时装画领域展现出卓越才华的艺术家作品。内容包含时装画概述、时装画技法与艺术表现、人物动态解析及经典时装画欣赏。书中描述的绘制材料包括色粉、水彩、水粉、墨水笔、彩铅笔、油画材料、表现方法包括摄影及运用电脑绘制软件合成等技法,为喜爱时装画的读者打开了一扇艺术之门。

本书以图解为主要形式,汇集了大量经典时装画实例,读者使用起来非常方便,是一本供学生和服装设计工作者学习应用的实用教材,同时,也可以作为服装设计人员的工具书。

图书在版编目(CIP)数据

时装画艺术表现 / 肖军编著. —北京: 化学工业出版社, 2012.8

普通高等教育服装设计专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-122-14987-9

I. 时… II. 肖… III. 时装-绘画技法-高等学校-教材 IV. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 172966 号

责任编辑: 陈 蕾
责任校对: 蒋 宇

装帧设计: IS溢思视觉设计工作室

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张10 字数246千字 2012年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 45.00元

版权所有 违者必究

本书汇集了几十位时装设计大师的经典时装画，以及众多在时装画领域展现出卓越才华的艺术家作品。其绘制材料包括色粉、水彩、水粉、墨水笔、彩铅笔、油画材料等，表现方法包括摄影以及运用电脑绘制软件合成等技法风格，为喜爱时装插画的人们打开了一扇艺术宝库之门。

现今，图书市场有关服装画技法方面的书籍很多，绝大多数属于介绍服装画的表现步骤图，适合具有初级水平的人员学习。而对于有一定绘制及设计基础的人员，需要一本风格更全面，更具专业性的高水平时装插画书。以提高艺术鉴赏力、审美能力和表现能力。本书主要以画册的形式展现给读者，附以精练的说明文字，目的是提高创作者的创作能力，仅对一些基础概念、学习方法和表现过程进行了一些简要说明。以期通过“案例”的形式，让读者发现时装插画的表现形式是多种多样的。

综上所述，如果你有一双智慧的眼睛，一双灵巧的手，以及坚强的毅力就可能画出生动的时装插画。本书在编写过程中参与编写的有张威，以及天津工业大学艺术与服装学院服装设计第一工作室的张萍萍、马驰、薛微、文玉影、仪瑶瑶、王明月、张丽强、兰亦凡等，在此一并表示感谢！由于作者水平所限，不足之处难免，敬请广大读者指正。

编著者
2012年6月



目录

时装画艺术表现

1

第一章 时装画概述/

3

第二章 时装画技法与艺术表现/

- 第一节 速写记录法 /4
- 第二节 意图表现法 /16
- 第三节 装饰性描绘法 /33
- 第四节 勾线平涂法 /41
- 第五节 色块表现法 /49
- 第六节 综合材料组合法 /58
- 第七节 色彩明暗法 /65
- 第八节 明暗素描法 /71



CONTENTS

81



第三章

人物动态/

88



第四章

时装画欣赏/

154

参考文献/

第一章 时装画概述



随着时尚潮流的不断变化,时装画在服装设计中扮演着越来越重要的角色。它不仅是一种艺术表现形式,更是设计师与消费者沟通的桥梁。本章将系统地介绍时装画的基本概念、发展历程以及其在现代服装设计中的应用。

首先,我们需要明确时装画的定义。时装画是指以服装为主要表现对象,通过绘画手段进行艺术加工的视觉传达形式。它涵盖了从服装款式设计到品牌宣传的各个环节,包括但不限于服装款式图、效果图、宣传海报等。

其次,了解时装画的历史背景至关重要。从古代的服饰纹样记录到现代的时尚大片,时装画经历了漫长的发展过程。随着科技的进步和审美观念的变迁,时装画的表现形式和风格也在不断演变。如今,数字技术的应用使得时装画的制作更加高效和多样化。

最后,本章将重点探讨时装画在现代服装设计中的实际应用。我们将分析不同类型的时装画如何服务于设计目标,如如何通过服装款式图清晰传达设计意图,以及如何通过生动的效果图提升品牌的视觉吸引力。同时,我们还将介绍一些实用的绘画技巧和软件工具,帮助读者在实践中不断提升自己的设计水平。

一、时装画分类及特点

时装画可分为两大主流：一是针对服装企业应用而言的，直接为服装生产服务的服装画，这是最主要、最常见的。这种画主要是用于服装款式设计及裁剪、缝制的应用。二是重视艺术感染力的服装画，目前已被广泛应用，常见的形式是服装插图和服装销售宣传画。主要为推广新款式和销售宣传服务，常见于画册。广告和时装杂志，以艺术性的插图作为主要任务，达到艺术地宣传时装品牌、扩大知名度的效果。实质上，其主要是服装商业画，但同时也极富艺术感染力。时装插画也称服装绘画或时装画。从美化生活、绘画欣赏的角度出发，也是提高人们审美能力、鉴赏能力一种表现形式。从用途上看各有侧重和差别，但有一点是共同的：即这种画必须能准确地体现各种款式在人体上的穿着效果。

时装画是一种“画”，但其主要的着眼点是服装。时装画的主要特征之一是将千变万化的人体动态概括为适宜于体现服装美的几种理想姿态。甚至考虑到某种款式的服装需用某种姿势来表现才能达到理想的效果。所以，狭义的时装画甚至画有特定的人物常用姿态。时装画的特征之二是时装画为了突出表现服装的美感，因而所画的人物往往采用夸张手法。如为了满足理想的服装审美要求，更好地表现领形，就夸张人物颈部的长度。多数时装画均将腿部夸张加长，目的是创造理想的体型来表现理想的服装。时装画的特征之三是服装画的服装衣纹表现强调简练而避免烦琐的写实。特征之四是时装画一般应准确、完美地表达出服装设计的构思与效果，应能根据时装画准确地画出服装裁剪图。最后，时装画所表现的发型、鞋、帽以及其他服饰配件均应完美地与时装成为一个整体。

二、时装插画的学习方法

学习时装插画可临摹本书提供的插图，书中较全面选择了多位时装设计名家风格各异的时装插画，对有一定基础和喜爱时装插画的爱好者，有非常好的视野拓展作用。时装插画技法的基础是人体动态速写，练习时应重视写生，一般以青年女子为主要写生对象，结合临摹与默写。但不论写生、临摹或默写，均应重视人物的美感，首先是体型和动态的美感。开始时应着重在人物共性的比例、结构和动态规律的掌握，应研究人体的结构解剖和人体功能；进而注意人物特征与性格的刻画。对一些能体现服装美感的常用姿态，要进行反复的写生与默写。达到能自由构画为止。以便在设计服装时能把自己构想的款式“套”穿于这些已能自由构画的几个常用姿态上。对生活中有特点的人物与服装，应不间断的用速写默写的形式作记录。

书中为方便大家学习特提供了二十几种真实模特比例的动态，方便大家学习研究。在掌握好人体比例与动态的同时，也应掌握好色彩的表现技法，如混色法、序列法、对比法、调和法，色调组织法，色彩塑造、表现与装饰形象法，选择与组织色彩实现一定功能的方法等。可选择有关的著作进行学习和练习。同时，还应了解一些服装面料方面的知识，如丝绸、纯棉、皮革、蕾丝、编织等材料的性能及表面的质地效果。还必须具备一些服装裁剪、缝纫、制作的知识。能够把服装局部造型以及各种镶、嵌、补、绣等工艺尽可能画得详尽而正确；能够鲜明地表达出服装的款式特征和风格，这样表达的时装最终效果会使内容更加充实，感染力更强。

第二章 时装画技法与艺术表现



时装画表现技法的实现,主要依靠绘画的基本功。其材料工具多采用不同种类绘画所用的材料和工具,以及其他一些如模板、织物、手绘板等。其表现形式基本上属绘画类型,以及其他各种装饰画、剪贴等。并可通过各种特殊表现技法来实现。其目的是为了达到完整、准确地体现设计师的设计意图,并将最终的服装穿着效果形象而生动地表现于画面中。

时装画的表现技法,应明确显示出服装的总体风格和局部细节的款式特征;服装的色彩配置;面料种类的质感;着装人物的个性和风采以及与之相协调的环境。还应具有时装画本身所具备的形式特征和艺术效果。现将时装画的基本表现技法分别加以阐述并通过图例加以表述。

第一节 速写记录法

速写记录法多选用色彩铅笔、钢笔、签字笔等工具。不追求写实、细腻、柔和的效果。与绘画速写的方法基本相同。但与绘画速写相比,其特征是:人物姿态选择上重视展示服装的造型;描绘重点是服装的穿着效果;其表现的着眼点是服装的造型和结构。对于人物的表情、妆容和一些特殊动态,虽也有一定的要求,但不像绘画速写那样把个性、情绪和动态作为描绘的重点。上述这种方法是服装设计师最主要和最基本的表达方法。它以瞬息的时间、疾速的动作表达出或记录下设计灵感,也以此方法记录生活中的感受作为日后进行设计的灵感和素材。它的长处是快速、简便、自由的表达。效果生动、轻松;善于表现结构和造型。描绘时,应抓住大的动态和造型,对细小的局部造型和细节装饰可适当删弃。由于这种表现方法的线条易于取得流畅轻快的飘逸感,故表现服装的类型很多,尤其善于表达轻薄面料宽松款式的服装。画这种时装画,速写的功底是十分重要的。如图2-1-1~图2-1-17即是一种在已概括出服装款式的画面上施加色彩的表现法。采用鲜艳色彩和简洁的笔法,在描绘时轻松大胆。上色时要考虑为鲜艳色彩留出空白,这样便于用笔的豪放、流畅。最后根据设计意图和画面效果的要求,进一步强调款式线。这种方法可使画面既保持新鲜、艳丽感,又突出了自然豪放的风格。

Emanuel Ungaro
艾曼纽埃·恩嘉洛



图 2-1-2

Dominique Morlotti
多明尼克·莫洛帝
曾担任 Dior、Lanvin 艺术总监



图 2-1-1

Michael Kors
麦可·寇尔斯
曾为 Celine 设计服装

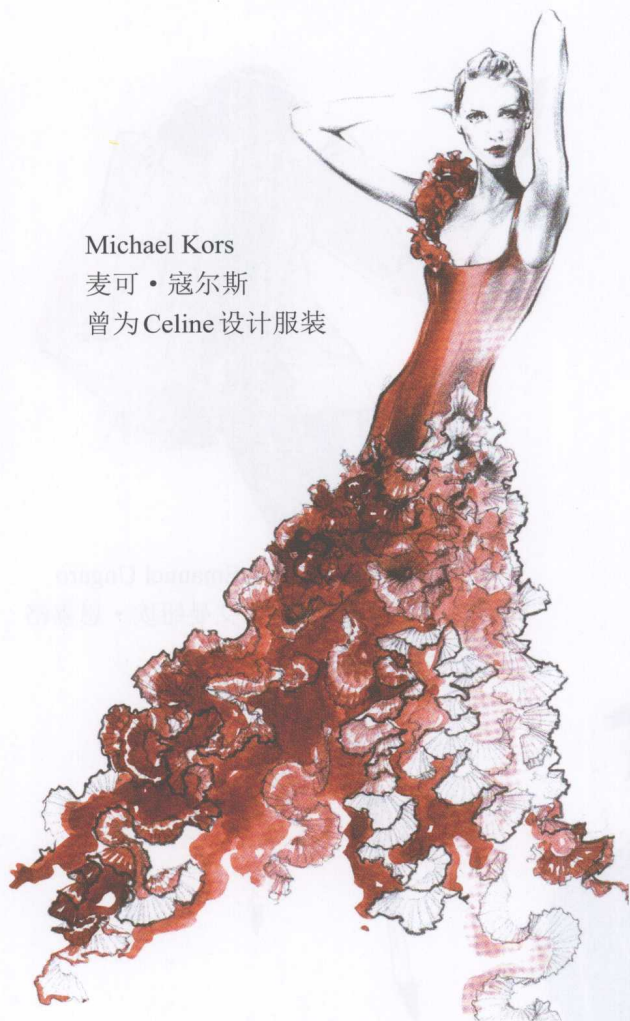


图 2-1-3



吉勒斯·罗西亚
Gilles Rosier

图 2-1-4



图2-1-5



Erik Mortensen
艾瑞克·莫尔当森
Pierre Balmain、Scherrer
品牌设计师

图 2-1-6



Bernard Perris
伯纳·佩瑞斯
曾担任Dior设计师
Marc Bohan助手

图 2-1-7

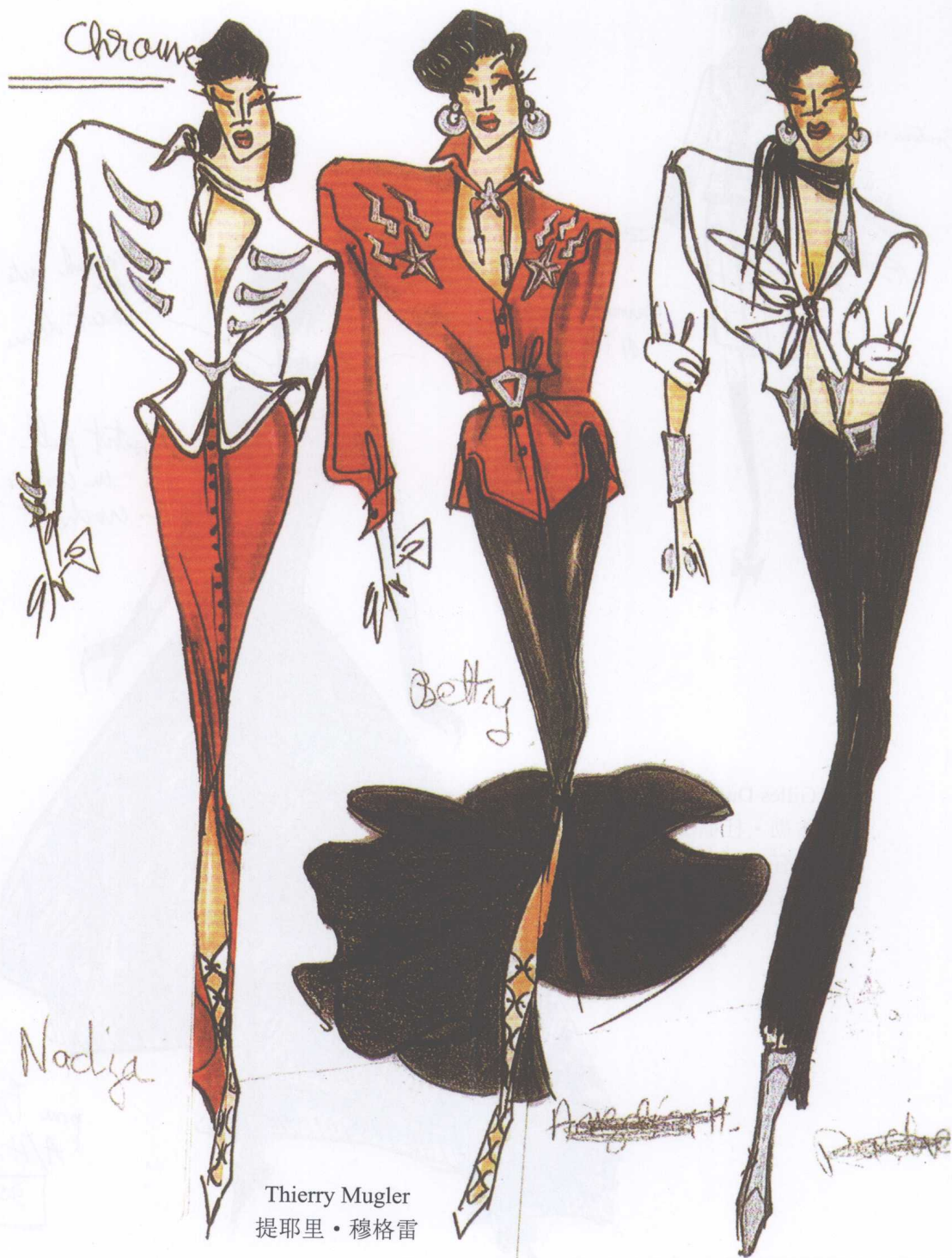


图 2-1-8



Gilles Dufour
吉勒·杜福尔
曾任Chloe/Fendi/Chanel
的艺术总监

图2-1-9

Hubert Barrere

于贝·巴海尔

大明星的马甲设计师

毕业于巴黎制衣公会
学校



图2-1-10



Gianni Versace

吉安尼·凡赛斯

图2-1-11