

Illustration Fashion Design

时 装 画

表现技法

时装画概论
人体基础
时装效果图
服装平面款式图
时装画赏析

主编
副主编

刘威
志立

乔王
杰翹

韩
新萌

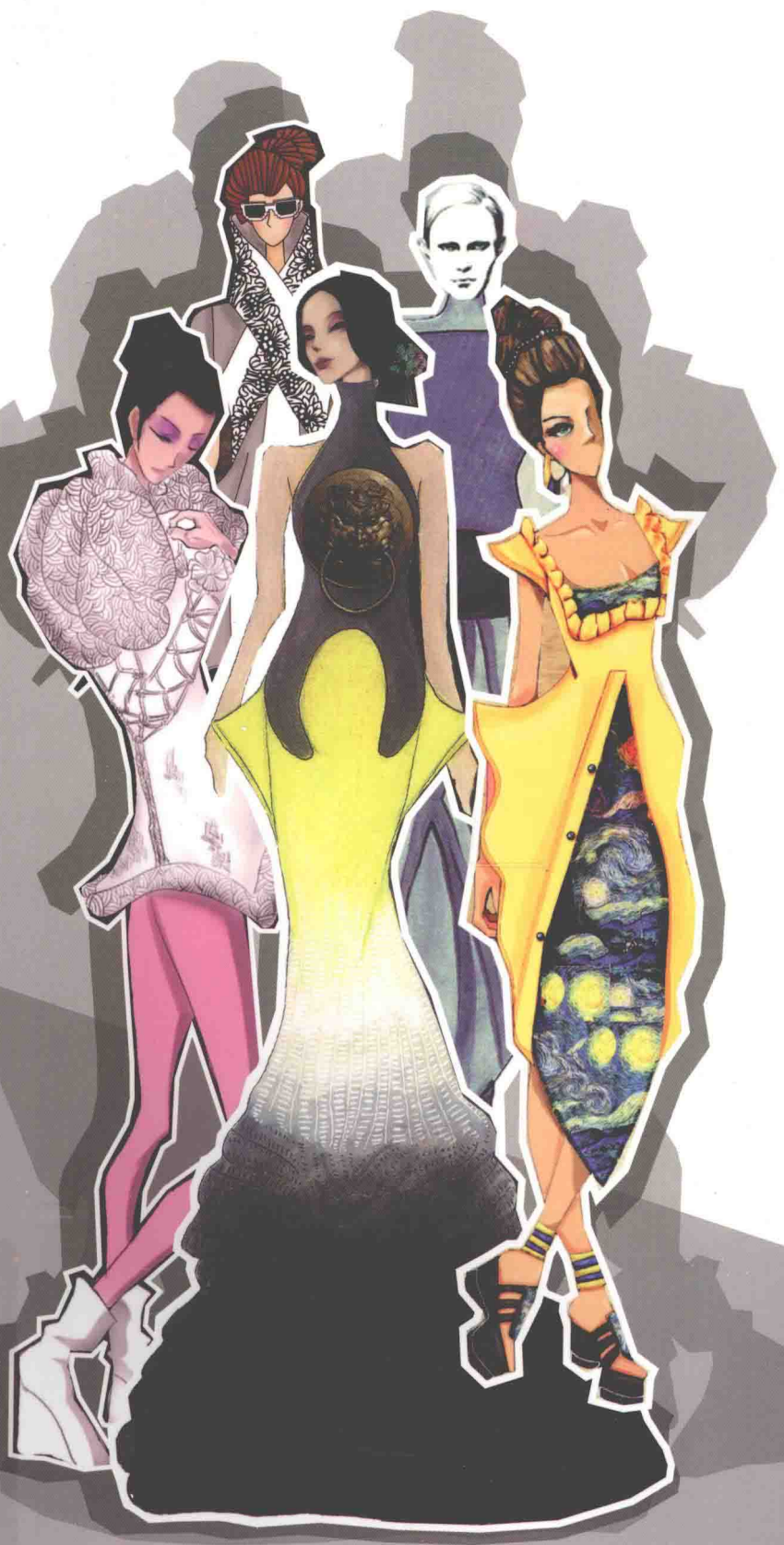

Illustration For Fashion Design

时装画表现技法

主 编 戚 立 王 翮
副主编 刘志瑾 乔 杰 韩新萌

辽宁科学技术出版社
沈 阳

图书在版编目 (CIP) 数据

时装画表现技法 / 戚立, 王翮主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5381-8268-2

I. ①时… II. ①戚… ②王… III. ①时装—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第217537号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁美术印刷厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210mm × 285mm

印 张: 9

字 数: 100千字

出版时间: 2013年11月第1版

印刷时间: 2013年11月第1次印刷

责任编辑: 于天文

封面设计: 潘国文

责任校对: 刘 庶

书 号: ISBN 978-7-5381-8268-2

定 价: 55.00元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: mozi4888@126.com

http: //www.lnkj.com.cn

Contents

目录

第1章

时装画概论 008

- 1.1 时装画的概念 009
 - 1.1.1 时装画的由来 009
 - 1.1.2 时装画的定义 010
- 1.2 时装画的特点及分类 010
 - 1.2.1 时装画的特点 010
 - 1.2.2 时装画的分类 010
- 1.3 绘制时装画所需工具 014

第2章

人体基础 020

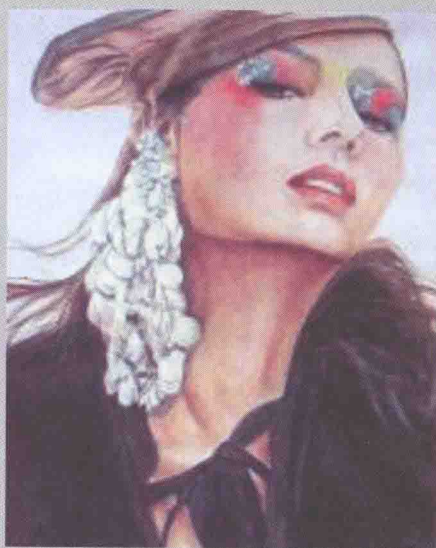
- 2.1 人物绘画 021
 - 2.1.1 裸体人物 021
 - 2.1.2 着装人物速写 023
 - 2.1.3 临摹 024
 - 2.1.4 人物默写与提炼精简 024
- 2.2 服装画人体 024
 - 2.2.1 人体组成 026
 - 2.2.2 运动轴心与幅度 027
 - 2.2.3 服装画人体的绘制 027
- 2.3 局部细节表现 032

第3章

时装效果图 045

- 3.1 时装效果图的意义 046
- 3.2 时装效果图的人物风格 046
- 3.3 时装效果图的创作流程 047
- 3.4 线稿效果图的绘制 049
 - 3.4.1 线稿的画法 049
 - 3.4.2 时装画线条的分类 049
- 3.5 效果图的着色绘制技法 052
 - 3.5.1 水粉画法 052
 - 3.5.2 水彩画法 053
 - 3.5.3 彩色铅笔画法 054
 - 3.5.4 马克笔画法 055
- 3.6 时装效果图的面料质感表现技法 055
 - 3.6.1 皮革质感的表现方法 055
 - 3.6.2 呢绒材料的表现方法 056
 - 3.6.3 透明材料的表现方法 056
- 3.7 配饰的绘制 057

第4章

服装平面款式图 058

- 4.1 服装平面款式图的绘制特点 059
- 4.2 服装平面款式图与时装画的关系 060
- 4.3 服装平面款式图绘制原则 060
- 4.4 服装平面款式图绘制内容 061
 - 4.4.1 服装平面款式图比例的确定 061
 - 4.4.2 服装平面款式图的对称关系 061

- 4.4.3 服装平面款式图的线条画法 061
- 4.4.4 服装平面款式图的文字说明和面料小样 062
- 4.5 服装平面款式图的绘制工具和形式 062
 - 4.5.1 服装平面款式图绘制的工具和材料 062
 - 4.5.2 服装平面款式图的绘制要求 062
- 4.6 服饰配件的平面款式图 063

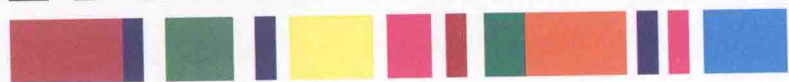
第5章

时装画赏析 065

Illustration For Fashion Design

时装画表现技法

主 编 戚 立 王 翮
副主编 刘志瑾 乔 杰 韩新萌

辽宁科学技术出版社
沈 阳

图书在版编目(CIP)数据

时装画表现技法 / 戚立, 王翮主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5381-8268-2

I. ①时… II. ①戚… ②王… III. ①时装—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第217537号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁美术印刷厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210mm × 285mm

印 张: 9

字 数: 100千字

出版时间: 2013年11月第1版

印刷时间: 2013年11月第1次印刷

责任编辑: 于天文

封面设计: 潘国文

责任校对: 刘 庶

书 号: ISBN 978-7-5381-8268-2

定 价: 55.00元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: mozi4888@126.com

http: //www.lnkj.com.cn

Contents

目录

第1章

时装画概论 008

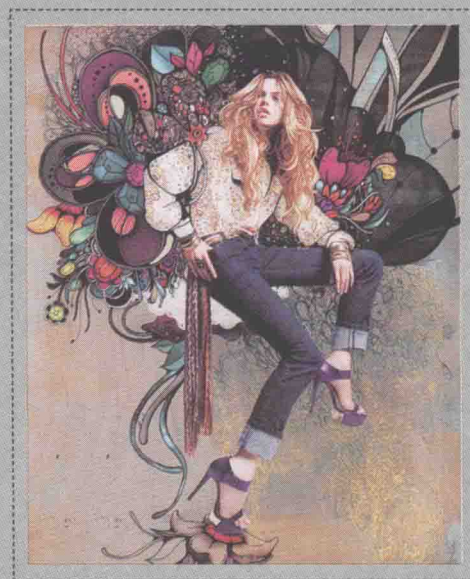
- 1.1 时装画的概念 009
 - 1.1.1 时装画的由来 009
 - 1.1.2 时装画的定义 010
- 1.2 时装画的特点及分类 010
 - 1.2.1 时装画的特点 010
 - 1.2.2 时装画的分类 010
- 1.3 绘制时装画所需工具 014

第2章

人体基础 020

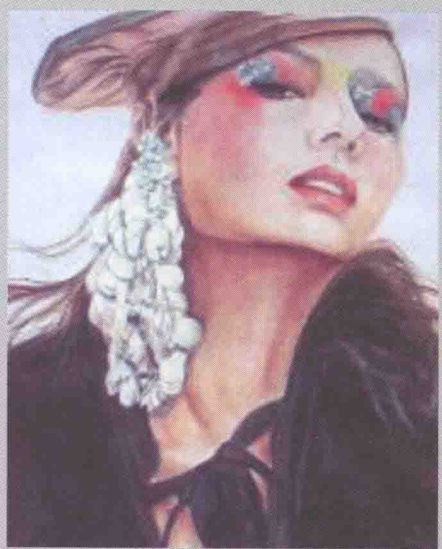
- 2.1 人物绘画 021
 - 2.1.1 裸体人物 021
 - 2.1.2 着装人物速写 023
 - 2.1.3 临摹 024
 - 2.1.4 人物默写与提炼精简 024
- 2.2 服装画人体 024
 - 2.2.1 人体组成 026
 - 2.2.2 运动轴心与幅度 027
 - 2.2.3 服装画人体的绘制 027
- 2.3 局部细节表现 032

第3章

时装效果图 045

- 3.1 时装效果图的意义 046
- 3.2 时装效果图的人物风格 046
- 3.3 时装效果图的创作流程 047
- 3.4 线稿效果图的绘制 049
 - 3.4.1 线稿的画法 049
 - 3.4.2 时装画线条的分类 049
- 3.5 效果图的着色绘制技法 052
 - 3.5.1 水粉画法 052
 - 3.5.2 水彩画法 053
 - 3.5.3 彩色铅笔画法 054
 - 3.5.4 马克笔画法 055
- 3.6 时装效果图的面料质感表现技法 055
 - 3.6.1 皮革质感的表现方法 055
 - 3.6.2 呢绒材料的表现方法 056
 - 3.6.3 透明材料的表现方法 056
- 3.7 配饰的绘制 057

第4章

服装平面款式图 058

- 4.1 服装平面款式图的绘制特点 059
- 4.2 服装平面款式图与时装画的关系 060
- 4.3 服装平面款式图绘制原则 060
- 4.4 服装平面款式图绘制内容 061
 - 4.4.1 服装平面款式图比例的确定 061
 - 4.4.2 服装平面款式图的对称关系 061

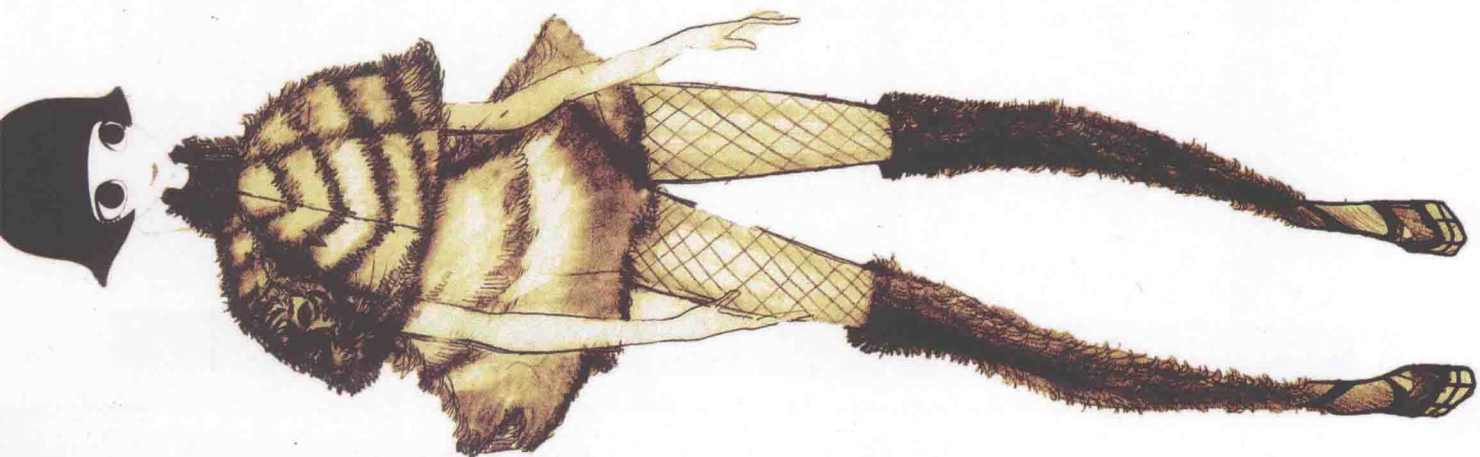
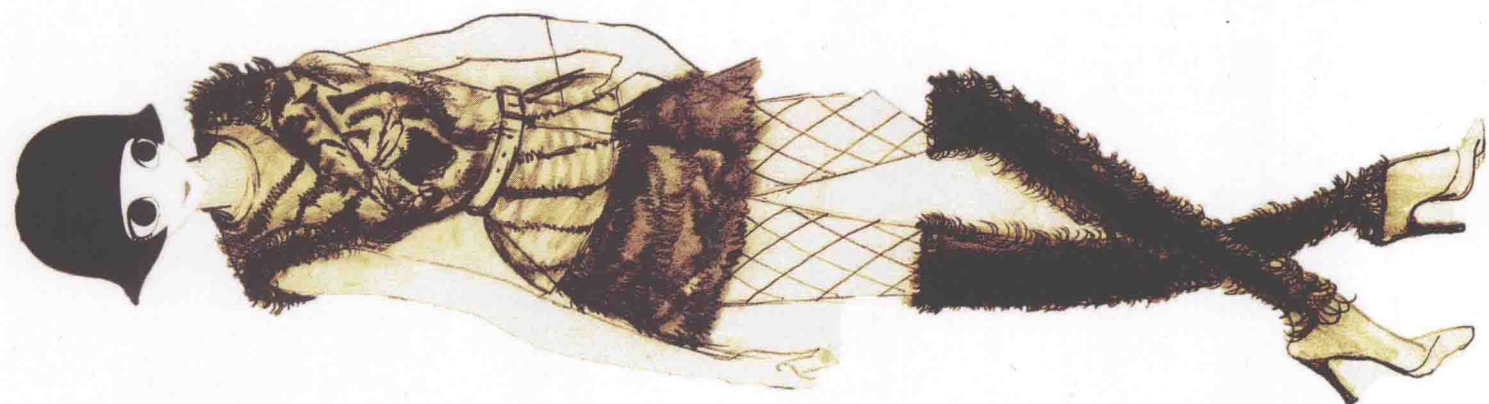
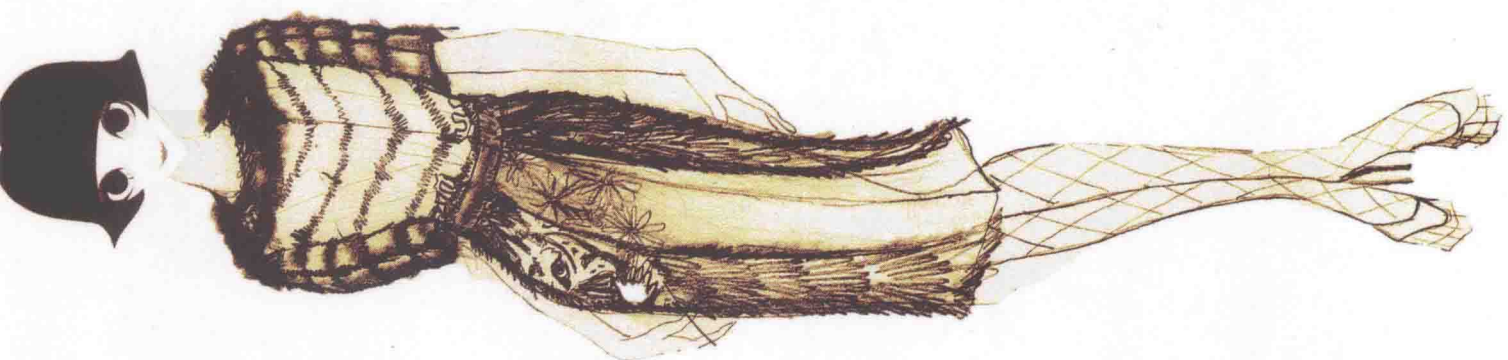
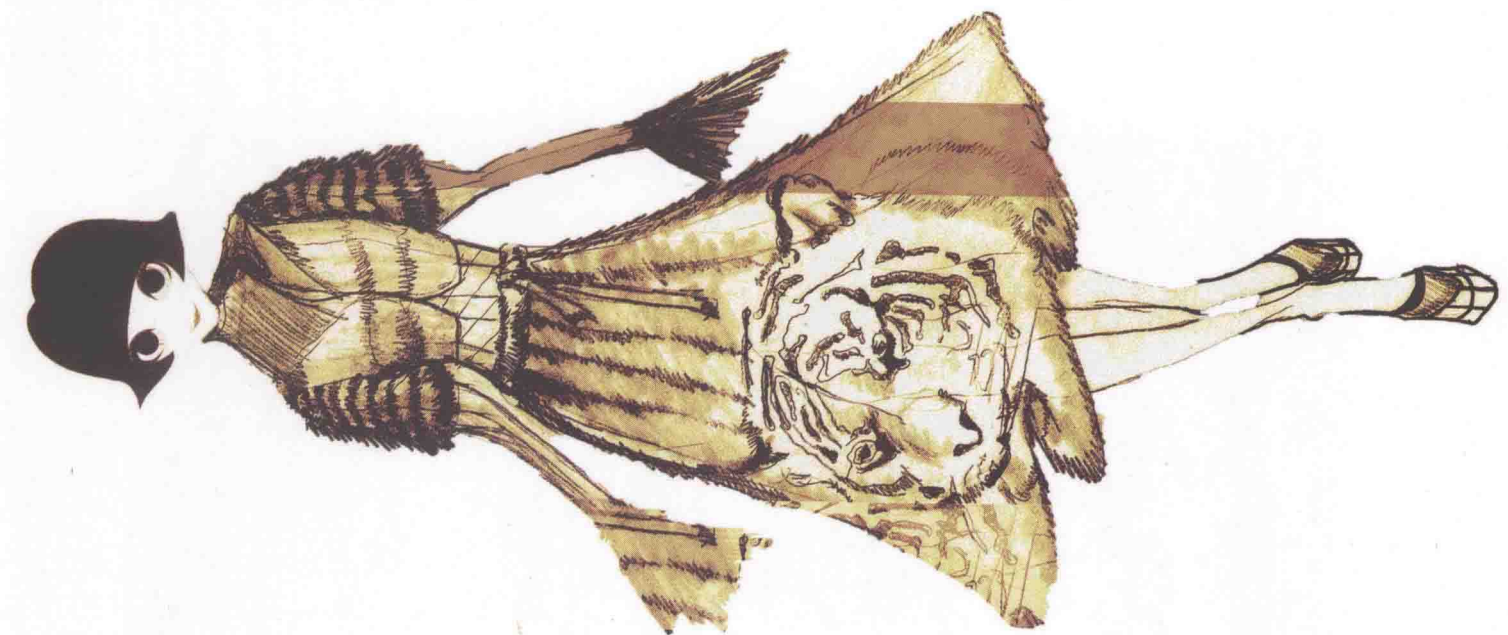

- 4.4.3 服装平面款式图的线条画法 061
- 4.4.4 服装平面款式图的文字说明和面料小样 062
- 4.5 服装平面款式图的绘制工具和形式 062
 - 4.5.1 服装平面款式图绘制的工具和材料 062
 - 4.5.2 服装平面款式图的绘制要求 062
- 4.6 服饰配件的平面款式图 063

第5章

时装画赏析 065

FOREWORD

前言

对于服装设计师和造型师而言,最让人兴奋的工作就是把自己的设计作品通过时装画完整地表达出来并得到大家的关注和认可。时装画具有自身的独特魅力,它不同于纯绘画,也不同于机械性的制作结构图。它是艺术和技术的结合体,不但具有艺术感染力,还要求时装画设计者具有对人体结构、设计原理、服装构造、服装工艺技术等方面的综合知识,所绘制的时装画才会有很强的艺术感,经得起工业技术的推敲。

本书对于初学者学习时装画主要有以下几个方面的指导内容:第1章,先了解时装画的概论,从探究时装画的历史与发展,进入时装画的创作;掌握时装画的特点和分类之后,第2章开始进入绘制时装画的基础阶段。学习人体比例,掌握人体基本的动态画法,为以后完整地将服装与人体结合在一起打下绘制基础;第3章,将人体穿上各种时装,使其变得更加有灵魂。在了解时装画创作过程的同时,学会使用各种工具来表现时装画的材质、色彩与形态几大元素,既做到科学的分析,又不乏艺术感染力。本书主要针对想要学习时装画的初学者,将时装画创作的步骤、风格和系统的学习方法介绍得非常详尽,内容由基础到提高。每个学习步骤都以文字和图片相配合,使读者更方便理解与掌握其中的要领,为学习时装画画法提供了较为科学的学习方式。本书大部分的时装画都是大学服装设计专业本科学生原创绘制的,其中除了时装画的技术表现,还有他们独到的设计理念,衷心希望该书为读者带来帮助。

谨在此感谢辽宁科学技术出版社于天文编辑给予的帮助和指导,感谢本书的参考书籍作者和涉及的大连工业大学、大连外国语学院和大连医科大学学生的时装画作者!

作 者

2013年7月

The background features a large, abstract graphic composed of several overlapping dashed lines. These lines form a series of concentric, slightly irregular circles and arcs, creating a sense of movement and depth. The lines are a light gray color, contrasting subtly with the off-white background.

第1章 时装画概论

1.1 时装画的概念

◎ 1.1.1 时装画的由来

时装画的发展渊源可以追溯到西欧的文艺复兴时期。

当时的服装画只是对已有的服装式样的记录，包括流行服装、民俗服装及舞台服装，其表现手法多采用素描和版画形式。文艺复兴时期的服装油画，如花边、领子装饰、面料质感鲜明（图1-1）。

到18世纪专门时装画刊物出现，而后在工业革命的影响下，迎来了19世纪时装画的黄金时代，服装书中的许多插画，用水彩画的方式将服装款式、质地及装饰真实地展示于人（图1-2）。

进入20世纪以来，随着人类社会的文化思想、艺术思潮和艺术形式的丰富与活跃，时装画逐渐形成了融合艺术审美、时代精神、表现方式于一体的一种艺术形式，可以说自成一体，无可替代。20世纪20年代的《VOGUE》杂志，刊登了大量的时装画，甚至封面一直是时装画的天下，充满幻想的时装画作品征服了那些向往自由的人们。当时服装流行东方风格，因此绘画表现均为线性的，具有东方韵味（图1-3、图1-4），两幅画均表现为下午茶礼服。

图1-1 文艺复兴时期的服装油画

图1-2 水彩服装画

图1-3 下午茶礼服

图1-4 下午茶礼服

◎ 1.1.2 时装画的定义

时装画是设计师将设计构思以写实、夸张或简约的艺术手法表达出来的一种绘画形式,是以时装为表现主体,展示人体着装后的效果、气氛,并具有一定艺术性和工艺技术性的一种特殊形式的画种,其特点是简洁、生动、形象、优美逼真,突出主题和设计风格,是服装设计的外化表现形式。

时装画区别于其他类型的绘画,一般以拉长人物的正常身高、夸张人物的动作来表达所设计的服装,人物只是载体,服装才是要表达的实际内容。

时装画作为服装设计的专业基础课之一,不仅是设计师对自身设计理念的表达,也是设计师与工艺师之间的桥梁。随着表现形式的增多,文化观念的不断更新,时装画已被广泛运用于广告业、传媒等各个领域,并向更为宽泛的方向发展。

1.2 时装画的特点及分类

◎ 1.2.1 时装画的特点

1. 针对性

时装画是以服装为主体,展示人体着装后的整体效果、时尚氛围和文化形态,所以人和服装是时装画表现主体必不可分的两大因素。

2. 时尚性

时装和时尚是密不可分的,由于时装已经占据时尚的核心地位,而时尚艺术有着极强的时代特征,它确定了时装画的时代精神与时尚观念,不同时期的时装画,反映了当时人们的品位,更反映了当时的经济状况、意识形态、主流文化和政治状况,时装画会随着时代的变化而变化,有着极强的时代印记。

3. 艺术性和工艺技术性

首先,作为以绘画形式出现的时装画,浸染了时装画艺术家的文化底蕴和审美情趣,可以说,时装画的艺术形式是集传统与时尚、绘画与时装于一身的艺术语言,由于艺术本身具有不断自觉和自我完善的特性,加之时装的时效性,所以时装画始终充满了浓郁的时尚气息,并成为一项具有相当高的独立性、完备性和审美性的艺术门类。

其次,时装画的工艺技术性,是指作为时装设计专业基础的时装画不能摆脱以人为基础并受时装制作工艺制约的特性,即在表现过程中,需要考虑时装完成后,穿着于人体之上的时装效果和满足工艺制作的基本条件。

◎ 1.2.2 时装画的分类

1. 时装设计草图

时装设计是一项时间性相当强的工作,需要设计者在极短的时间内,迅速捕捉、记录设计构思。这种特殊条件使得这类时装画具有一定的概括性、快速性,同时又必须让包括设计者在内的读者通过简洁明了的勾画、记录,读懂设计者的构思。一般来说,具有这种特性的时装画,便是时装设计草图。

图1-5 时装设计草图

时装设计草图,可以在任何时间、任何地点,以任何工具,甚至简单到一支铅笔、一张纸便可以绘制了。通常设计草图并不追求画面视觉的完整性,而是抓住时装的特征进行描绘。有时在简单勾勒之后,采用简洁的几种色彩粗略地记录色彩构思;有时采用单线勾勒并结合文字说明的方法,记录设计构思、灵感,使之更加简便快捷。人物的勾勒往往省略或相当简单,即使勾勒时,亦侧重某种动势以表现时装的动态预视效果(图1-5、图1-6),而省略人体的众多细节。

2. 时装效果图

时装效果图,是对时装设计产品较为具体的预视,它将所设计的时装,按照设计构思,形象、生动、真实地绘制出来。人们通常所指的“时装效果图”,便是这种类型的时装画。准确地说,“时装效果图”是时装画分类中的一种,是我们通常口语表述的时装画。与时装效果图相比,时装画的内涵则更大、内容更丰富,它包括时装画的多种形式,它们之间因所绘制的目的不同而有区别。如时装插图是为杂志、报纸等绘制的,它需要一定的艺术性。而时装设计草图则是记录设计构思时所采用的,它着重记录款式,而忽略艺术性。

时装效果图有装饰风格、写实风格等之分。

◆装饰风格——抓住时装设计构思的主题,将设计图按一定的美感形式进行适当地变形、夸张、艺术处理,最后将设计作品以装饰的形式表现出来,便是装饰风格的时装画(图1-7、图1-8)。装饰风格的时装画不仅可以对时装的主题进行强调、渲染,还能将设计作品进行必要的美化。变形夸张的形式、风格、手法是多样的,设计者往往在设计时装作品时,对所设计作品的特点进行重点强调,可采用多种手段。通常,设计师所表现的时装效果图,多少带有一定的装饰性。

图1-6 时装设计草图

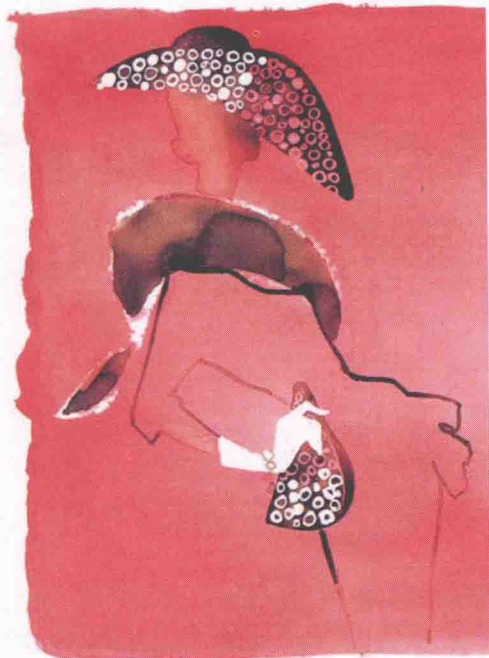

图1-7 装饰风格效果图

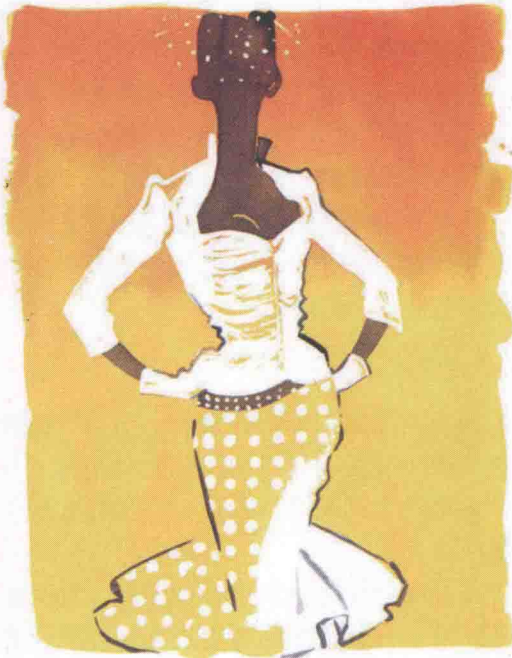

图1-8 装饰风格效果图