

SHIZHUANG
高等教育艺术类专业设计基础规划教材

时装速写基础

shizhuang suxie jichu

张路光 成红军 总主编
侯志江 张 浩 执行主编
江 山 刘克功 编著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

时装速写基础

张路光 成红军 总主编
侯志江 张 浩 执行主编
江 山 刘克功 编著

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

时装速写基础 / 张路光, 成红军主编; 江山, 刘克功编著. — 天津:
天津大学出版社, 2010. 8
高等教育艺术类专业设计基础规划教材
ISBN 978-7-5618-3645-3

I. ①时… II. ①张… ②成… ③江… ④刘… III. ①服装 — 速写 —
技法(美术) — 高等学校 — 教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核子(2010)第 152554 号

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

时装速写基础

总 主 编:张路光 成红军
执行主编:侯志江 张 浩
编 著:江 山 刘克功

策 划:成红军 张路光

组稿编辑:林 滨

责任编辑:林 滨

装帧设计:成功图文工作室

出版发行:天津大学出版社

(天津市卫津路 92 号天津大学内 邮编:300072 电话:022-27403647)

出 版 人:杨 欢

网 址:www.tjup.com

经 销:全国新华书店

印 装:天津市豪迈印务有限公司

开 本:880×1230 毫米 1/16

印 张:6

字 数:190 千字

书 号:ISBN 978-7-5618-3645-3

版 次:2010 年 8 月第 1 版

印 次:2010 年 8 月第 1 次

定 价:39.00 元

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社调换

引言

《时装速写基础》以快速简洁的方式表达服装设计的构思,而采用的表现方法为“时装速写”。

要想画一手漂亮的时装速写有两个秘诀:一是要勤奋、要有量,所谓有量变才有质变;另一个秘诀就是有好的方法,好的方法能使你少走弯路。

英格兰球星大卫·贝克汉姆是家喻户晓的足球明星,他不仅人长得帅气,更以右脚诡异的香蕉球著称,被冠以贝式弧线的美称,就是他的任意球使英格兰战胜希腊队进军世界杯。他的贝式弧线也让众多世界级的门将无可奈何。弧线球的踢法并不难,教练能在五分钟就教会你踢所谓的弧线球,但要想踢得像小贝那样出神入化,就要练习上千次甚至上万次了,所有的理解与感受都是在千百次的练习中悟出来的,体会出来的。这种体会十分珍贵,谁也代替不了。“艺术建立在技巧之上”,熟能生巧就是这个道理。

本人通过多年的教学和练习总结出了时装速写的方法,其实说来简单,就三点:第一,了解人体的比例与结构;第二,按体积理解;第三,把复杂的事想简单。

本书将以时装设计表现为重点,并对重要部分的理解方法及表现方法加以说明。就怎样将设计想法快速勾勒出来,如何用技巧表现服装设计提供一种思路。相信在不久的将来,你能成为时装速写的高手。

编者

2010年

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

编写委员会

总主编 张路光 成红军

执行主编 侯志江 张浩

编委会主任 侯志江

编委(按姓氏笔画排序)

王冬炎 车晓光 成红军 吕林雪 朱 丽 朱艳华 刘 畅 刘克功

江 山 纪学艳 杨晓钟 李红梅 吴 民 张 浩 张 旗 张宇彤

张路光 赵 焜 侯志江 秦少静 郭 宏 黄劲龙 矫 强 梁绘影

董 健 景怀宇 谢崇桥 薄芙丽

目 录

第一章 对时装速写的认识▲1

第二章 五官的表现▲11

第一节 眼睛▲12

第二节 鼻子▲14

第三节 耳朵▲15

第四节 嘴▲16

第三章 头部的表现▲17

第一节 正面▲18

第二节 半侧面▲22

第三节 侧面▲29

第四节 带透视头部▲33

第五节 头发▲34

第四章 对服装人体结构与比例的理解和表现▲37

第一节 比例▲38

第二节 构造▲39

第五章 人体与服装▲41

第一节 衣褶的表现▲42

第二节 面料的表现▲50

第六章 需要注意的几个问题▲55

第一节 作画方法▲56

第二节 从哪里入手▲58

第三节 培养心灵之眼▲69

第四节 集中注意力,但是要放松▲76

第五节 风格问题▲76

第六节 握笔方法▲82

第七节 线条的性质▲82

第八节 观察与认识的矛盾▲82

第九节 个性化▲82

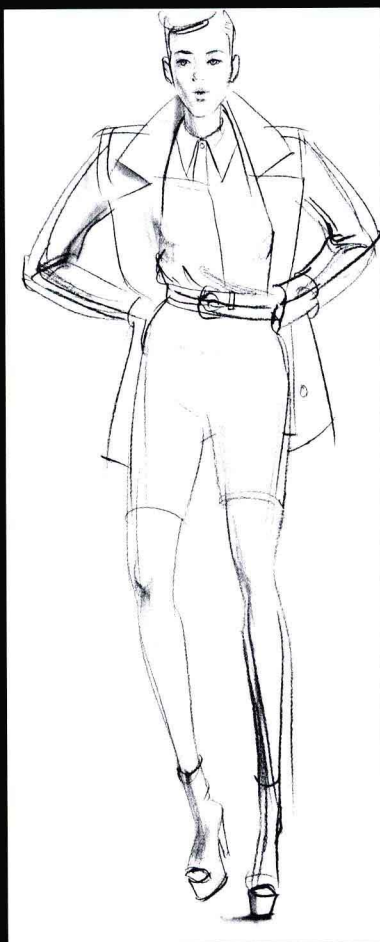
第七章 作品赏析▲83

后记▲90

第

对时装速写的认识

章

第一章 对时装速写的认识

时装画的历史最早可以追溯到16世纪。时装速写也是从时装绘画衍生出的一个门类。时装速写以绘画为手段,在某种程度上它与绘画艺术有着共同的语言;时装速写又是服装设计的载体和设计师时尚灵感的快速表达与体现,其受到工艺、服装、市场等多方面因素的制约。

学习时装速写的目的是使服装设计专业的学生通过结合专业训练提高速写能力。同时,还能使学生关注时尚、关注设计、关注品牌、关注时装大师、关注服装的载体——时装模特。并使绘画基础训练尽快地与专业设计接轨,完成写生速写的转换,从而提高学生的速写水平并增加他们对专业的兴趣,为专业设计打下基础。

时装速写是培养服装设计造型能力的重要手段之一。在速写的练习过程中会对潮流、时尚服装和美感有更深层的认识与理解,而不仅仅是时装速写本身。好的时装速写能够激发追求美的欲望与冲动,使学习服装设计的信念更加坚定。所以速写基础必须要打好,要多画速写,画好速写。《时装速写基础》是一本教画时装速写的书,希望这本书能带你走进服装设计专业的殿堂,成为时装设计大师。

时装速写和绘画里的人物速写的相同之处是两者的媒介都是着装人物,也都是培养基础造型的一种训练手段和方式。但时装速写作为服装设计专业的基础训练,在专业方面有更多的诉求。

首先,时装速写的人体比例是被概念化、美化的。所谓的标准人体比例在时装速写里要求的头身比例至少是9比1甚至更多。在现实生活中几乎没有人能够达到这一完美比例。而绘画速写则要求以真实准确地再现客观对象为目的,当然可以适当地夸张,但你会发现绘画速写在比例结构上的夸张更多的是在宽度上,而不是长度上。

在人物动态的选择上,时装速写所要求的动态是以最大限度地展现服装的动态为主,动态是为服装的展示服务的。服装的款式、风格决定了模特的动态。

而绘画速写所涉及的动态却非常宽泛。

在人物的表现上,时装速写首先要清晰地表现出服装的款式、造型和穿着的状态,同时整体表现出现代感、时尚感和美感,当然还包括人物的五官神态、发型等的表现。表现的手法可以多种多样,但一定是美的表现。绘画速写则对服装款式的表现要求得不是很严格,追求形体和动态的表现,表现方法可美可拙。

学习时装速写要多练习,在大量的练习中相信你会找到方法。要是觉得枯燥,我可以教你一个小小的窍门:从局部突破。

用两个小时研究一只眼睛,先不考虑眼睛的内部结构,对着模特或镜子把你看到的画下来,画熟为止。然后找到艺用人体解剖的书仔细研究眼睛的内部结构,带着问题去研究,同时多问自己几个问题,如:

①眼膜覆盖了裸露眼睛的多大部分? 三分之一还是一半?

②上眼睑是什么样子? 对称吗?

③眉毛的最高点在哪儿? 最低点又在哪儿?

④眼袋在哪儿?

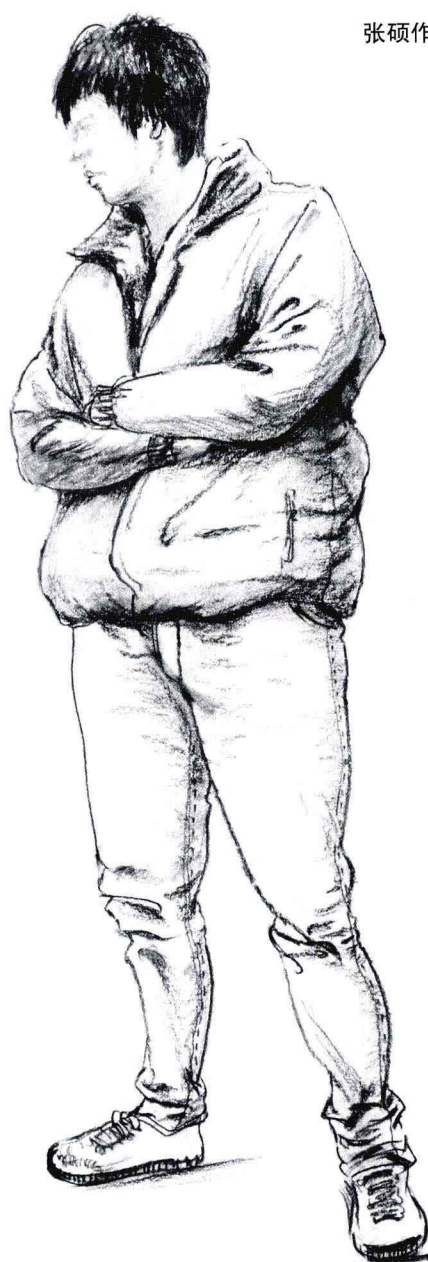
⑤最暗的部位在哪儿? 最亮的呢?

⑥上下眼皮向侧和向里的转折点到底在什么位置?

⑦上下睫毛究竟是从什么地方生长出来的,方向又是怎样的?

弄清了这些问题后开始默画20个眼睛,画到你不用任何参照,抬手就能画出一只漂亮的眼睛为止。看着你画出的那只生动的眼睛,你会有什么感觉? 其实重要的不只是你画出的眼睛,而是从中找到了学习方法,更重要的是你从此信心大增。这么难画的眼睛都能够画得如此生动传神,其他的也不在话下。还等什么? 开始吧。

张硕作品

王博文作品

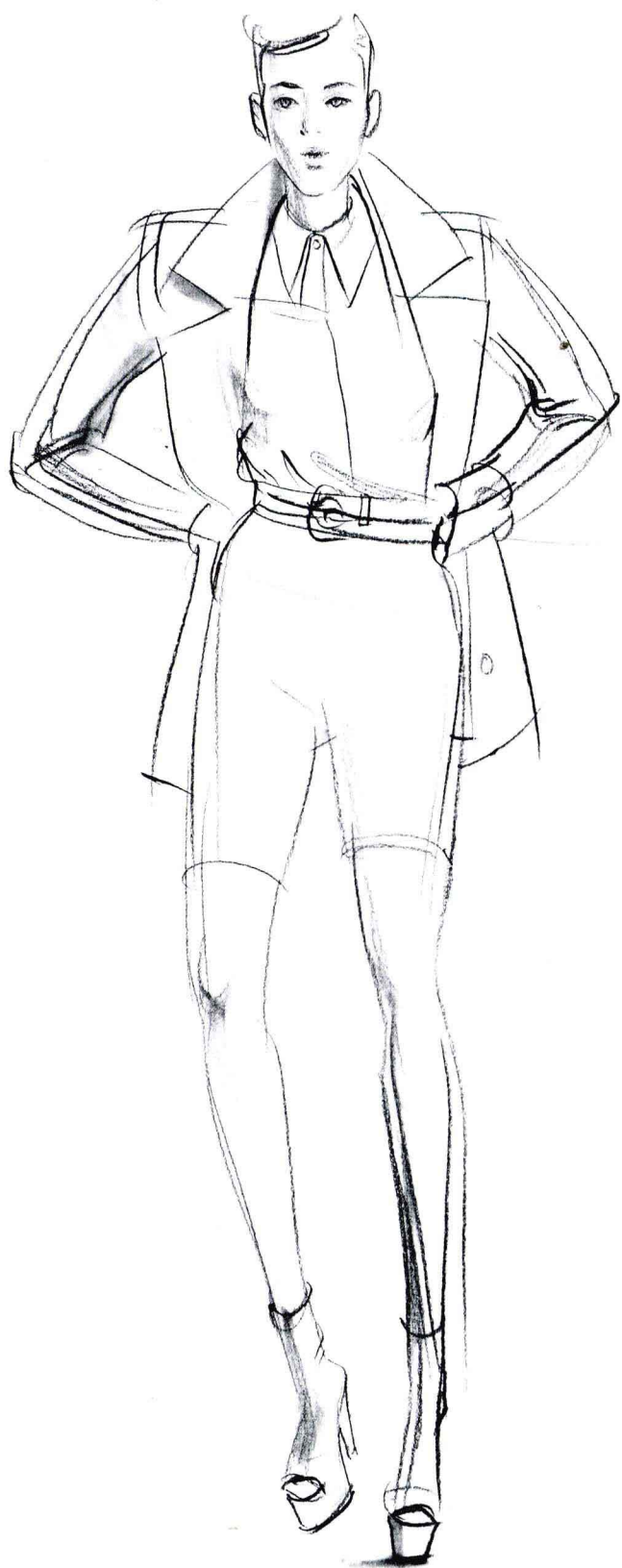

武朋作品

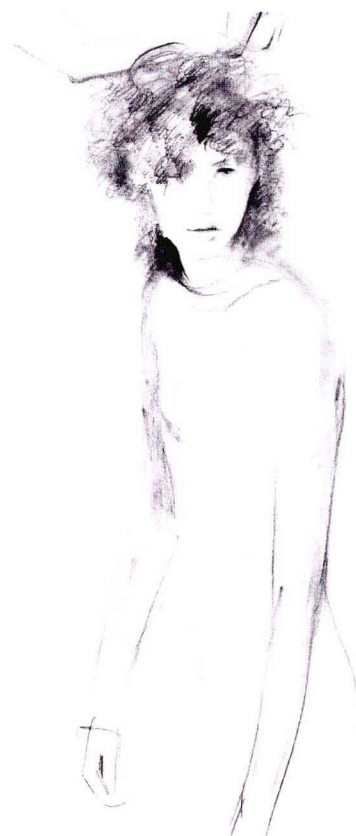

王博文作品

学习目的和要求

了解时装速写的特点、原则、分类等基本概念及其与绘画速写的区别,为时装速写的训练奠定基础。

学习重点

1. 时装速写与绘画速写的区别。
2. 时装速写的特点。

学习难点

时装速写与绘画速写的区别与表现。

学时

8学时。

作业

1. 比较、分析时装速写作品和绘画速写作品,总结出它们结构的内在组织规律。
2. 临摹矢岛功的时装速写练习。

