

Fashion Drawing

专家编写服装实用教材 中级版

时装画

(第4版)

刘霖 金惠 编著

 中国纺织出版社

【专家编写服装实用教材】中级版

时 装 画

(第 4 版)

刘 霖 金 惠 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书主要内容包括时装画概述、人体的基本知识、服装的表现、时装画表现技法、服装面料的表现和几种艺术手法,阐述了绘制时装画的多种艺术手法及各类面料、服饰配件及首饰的表现方法,同时对人体的结构及各种绘制工具、材料的性能作了详细的介绍。本书内容丰富,图文并茂,是学习时装画的极好教材。

本书可作为中等专业学校服装专业教材,亦可供从事服装设计 & 学习时装画的人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

时装画 / 刘霖, 金惠编著. —4 版. —北京: 中国纺织出版社, 2010.11

(专家编写服装实用教材: 中级版)

ISBN 978-7-5064-6841-1

I. ①时… II. ①刘…②金… III. ①服装—绘画—技法(美术)—专业学校—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 179213 号

策划编辑: 刘晓娟 责任编辑: 韩雪飞 责任校对: 陈 红

责任设计: 何 建 责任印制: 何 艳

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京外文印务有限公司印刷 各地新华书店经销

1991 年 6 月第 1 版 1996 年 12 月第 2 版

2000 年 6 月第 3 版 2010 年 10 月第 4 版

2010 年 11 月第 17 次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 8.5 插页: 12

字数: 115 千字 定价: 28.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前 言

在全国教育事业迅速发展的形势下,为了适应教育体制和教学改革的需要,中国纺织出版社对原纺织工业部教育司组织编写的服装中等专业教材进行了修订。

本书前三版经历了 20 世纪 90 年代和 21 世纪初期两个时代的验证,内容不断更新,更加实用,受到了服装专业广大师生的好评,在社会广大读者中也产生了深远的影响,对培养服装专业人才起到了积极的作用,具有划时代的意义。

但是,随着教育体制改革的不断加强和深入,服装工业技术、工艺、设备等各方面都有了新的进步和发展。同时,服装作为时尚产业的一个分支,随着流行趋势的不断变化,服装市场的审美角度和方向发生了根本性的改变。在此情况下,该套教材不管是从内容上还是外观上都略显陈旧、亟待更新。为了满足服装专业的教学需求,我们组织专家对教材进行了修改补充。本次修订在保留原专家作者的基础上,又鼓励老作者带动新作者,将老作者的专业经验和新作者创新能力结合起来,力求使修订后的教材内容新、知识涵盖面广,更加有利于新时代学生的专业和实践能力的培养。

本套教材已经修订的包括《服装设计(第 4 版)》、《服装构成基础(第 3 版)》、《服装基础英语(第 3 版)》,其他教材正在积极修订中。希望本教材修订后能受到广大读者的欢迎,不足之处恳请批评指正。

编者

2010 年 9 月

目 录

第一章 概述	1
第一节 时装画的历史	1
第二节 时装画的作用和意义	2
一、时装画是服装设计构思的重要表现形式	2
二、时装画是指导制作的依据	3
三、时装画是服装销售的重要宣传手段	3
四、时装画具有独立的审美价值	3
五、时装画的种类	3
第三节 时装画的特征	7
一、时装画具有双重性	7
二、时装画具有明显的时代感	7
三、时装画具有多种多样的表现手法	7
第四节 时装画的工具和材料	7
一、纸	7
二、笔	8
三、颜料	8
第二章 人体的基本知识	10
第一节 人体结构	10
一、人体骨骼	10
二、人体肌肉	10
三、人体比例	10
四、男性与女性的形体差异	18
五、老年人与儿童的形体差异	22
第二节 人体局部的画法	23
一、眼睛的画法	23
二、嘴的画法	25
三、耳、鼻的画法	26

四、发型的画法	28
五、不同人种的面部差异	29
六、手的画法	29
七、脚的画法	36
第三节 人体的基本动态	39
一、人体的重心	39
二、人体的透视	39
三、时装画常用的人体姿势	39
 第三章 服装的表现	 51
第一节 服装款式的局部表现	51
一、服装外形的画法	51
二、领子的画法	51
三、袖子的画法	51
四、口袋的画法	57
五、服装的细部画法	57
第二节 服饰配件的表现	64
一、围巾、头巾的画法	64
二、帽子的画法	64
三、手套的画法	67
四、袜子的画法	67
五、包的画法	67
六、首饰的表现	67
七、领带、领结、腰带、蝴蝶结的表现	67
第三节 服装款式图的表现	74
一、比例准确	74
二、结构合理	74
三、绘制方法	74
第四节 主要服装品种的表现	79
一、上装的画法	79
二、裤子的画法	80
三、裙子的画法	80
第五节 在人体画稿上绘制服装的规律	84
一、人体姿势的确定	84

二、构图	84
三、绘制服装的步骤	88
四、人体画稿与服装画互换	88
第四章 时装画表现技法	90
第一节 各类表现技法	90
一、线的表现	90
二、黑白灰表现法	95
三、水彩表现法	96
四、水粉表现法	98
五、素描表现法	99
六、重彩表现法	99
七、彩色铅笔表现法	99
八、色粉笔、油画棒表现法	99
九、麦克笔表现法	102
十、喷绘表现法	102
十一、剪贴表现法	102
十二、擦刻法	102
第二节 综合表现技法	102
第五章 服装面料的表现	105
第一节 薄型面料的表现	105
一、丝绸织物	105
二、棉麻织物	105
三、薄纱织物	106
第二节 厚质地面料的表现	107
第三节 编织面料服装的表现	108
第四节 裘皮服装的表现	111
第五节 皮革服装的表现	113
第六节 服装图案的表现	114
一、条纹的画法	114
二、方格纹的画法	114
三、人字格纹的画法	115
四、圆点纹的画法	115

五、花卉纹的画法	115
第六章 时装画风格与几种艺术手法	118
第一节 时装画风格	118
第二节 几种时装画艺术手法	118
一、写实表现法	118
二、写意表现法	120
三、装饰表现法	120
四、省略表现法	120
五、夸张表现法	125
六、时装画的背景处理	127

第一章 概述

时装画是服装设计的第一步,是一种用来表达设计者设计意图,展现服装与人体各部位关系的绘画,旨在表现服装的款式、色彩、材质、工艺结构及风格。它是服装设计者捕捉创作灵感的有效手段,是从服装设计构思到作品完成过程中不可或缺的重要组成部分,是裁制服装的依据,是宣传时装、传播服装信息的媒介。

第一节 时装画的历史

人类社会从原始社会发展到现代社会,艺术家和传统工匠们都以不同的绘画形式记载了各个历史时期的服饰特征,这为日后的服饰研究提供了大量的珍贵资料。但时装画作为独立的画种则可追溯到17世纪中叶,当时欧洲的一些杂志上就有了时装插图,这种插图被称为时装样片,而后人则称之为时装画。这种时装样片的使用者主要是一些达官贵妇,她们选用这些时装样片,雇佣专门的裁缝来制作服装。因此,这些样片迎合了贵族时髦女子的需求,也起到了引导时装潮流的作用。

19世纪,欧洲资本主义经济飞速发展,在英法等国兴起了纺织工业革命,发动机的使用使纺纱、织布等形成大工业化生产,为服装生产提供了大量的面料,特别是发明缝纫机以后,服装生产形成了批量化和规模化。此时的时装再也不是少数贵族的专用品,它开始逐步走向大众化,走向平民。因此,时装画也随之被人们所推崇。

当时的时装画表现手法十分单一,只是一种简单的服装款式画片,直接表现穿着服装的人物效果,无论是人物造型还是服装款式都描绘得较平实。时装画的表现方式以版画为主。

20世纪初,随着众多艺术流派的兴起,如印象派、野兽派、立体派、抽象派等画派风起云涌,艺术家们在工具、材料、艺术形式等方面进行了很大的革新。这些流派的艺术构思和表现手法,为时装画家提供了许多创作灵感,使之从单一的版画形式中走了出来。时装画表现技法和风格向多样化发展,开始成为一个独立的绘画门类,成为艺术与实用设计两者兼顾的艺术形式。社会上出现了一批专门为画报和杂志画时装画的画家。从此,时装画这门新的艺术形式伴随着时装的流行向全世界传播开来。

1908年,法国女装设计师埃丽特委托艺术家伊端布绘制其所设计的作品,从而达到宣传自

己的目的。这在时装画史上开创了艺术家与设计师之间合作的崭新时代。20世纪中叶是时装画的鼎盛时期,时装画进一步走向成熟、繁荣,出现了大批优秀的时装画家。如:巴比尔、马蒂、莫欧盖等,他们的画风均具有较强的装饰性,人物形象经过变形、夸张,显得更加优美、典雅,服装结构清晰,构图新颖,画面富有情调。

20世纪30年代,受超现实主义思潮影响,时装画的画风转向自然、随意、强调色彩和体积感的表现,绘画形式更为单纯。这时期的主要代表人物有埃克、威廉麦兹等。由于照相机的发明和摄影技术的不断提高,一些优秀的时装摄影作品不断出现,这使时装画艺术受到了严峻的挑战。

第二次世界大战以后,欧洲和世界经济开始复苏,又出现了一批优秀的时装画家,凯奥这位美国时装画家首先填补了“二战”时期遗留的空白。

20世纪50年代,戴格玛是这一时期的代表人物。

60年代,安东尼奥这位西班牙的时装画家以其浪漫、无拘无束、充满神韵并具有浓厚装饰风格的画风,创作出一幅幅精美绝伦的作品,成为巴黎时装画界的顶尖人物。

70年代,维拉蒙特以其粗犷的画风及独特的人物造型设计,在时装画领域里成为令人瞩目的新秀。

80年代,日本也出现了一些优秀的时装画家,如矢岛功、熊谷小次郎等。

90年代,我国服装事业蓬勃发展,优秀设计师和时装画家不断涌现。他们以其独特的艺术语言,创造着多姿多彩的时装画艺术天地。

第二节 时装画的作用和意义

时装画是展现服装外观形式美的手段之一,在服装设计、服装销售、服装宣传中经常用到。时装画是衔接时装设计师与工艺师、消费者之间的桥梁。随着我国服装行业的发展,时装画日益被社会所重视,并已成为服装设计教学中不可缺少的重要组成部分。只有熟练地掌握和运用时装画的基本理论及表现技法,才能生动准确地表现设计思想,并能不断完善构思,使设计获得成功。时装画的作用如下:

一、时装画是服装设计构思的重要表现形式

构思是服装设计过程中极其重要的一环。把构思中对服装的外观形式的各种设想,用绘画的手段表现,刻画人物动态、服装造型、面料质感和配饰等与服装整体相关的设计,有利于设计者发现及修改设计中尚不完美、尚不理想的地方,同时,也有利于设计者在初步的构思中更好地征求用户或他人的意见。

二、时装画是指导制作的依据

把设计构思的图纸变成服装,需要一个生产制作的过程,若要让生产者清楚地理解设计者的意图,必须采用图像这个直观的手段,时装画是符合这一要求的理想手段。时装画可以准确、直接地让制作者了解服装的特点,如领的大小、袖的造型、面料的色彩和质地等一系列无法用言语道清的问题,同时,也有利于选择适当的材料,进行裁制,完成设计。

三、时装画是服装销售的重要宣传手段

服装是企业的产品,要使产品广泛地占有市场,赢得顾客,必须对产品进行及时的、有效的宣传以引导时装潮流。服装的宣传形式很多,如流行预测、服装展销、服装表演,而时装画是这些宣传形式中运用最广泛的一种。

四、时装画具有独立的审美价值

时装画既然是绘画艺术的一种,自然具备绘画艺术的共同特征。它是以绘画的形式来表现服装的艺术美,但又受到服装造型结构的制约,不能像纯绘画那样随心所欲、任意挥洒,因此它又具有其独特的审美特征。时装画是以服装为主题,用优美的造型、富有情感的色彩和众多的表现形式体现强烈的现代感,给人以美的享受。

五、时装画的种类

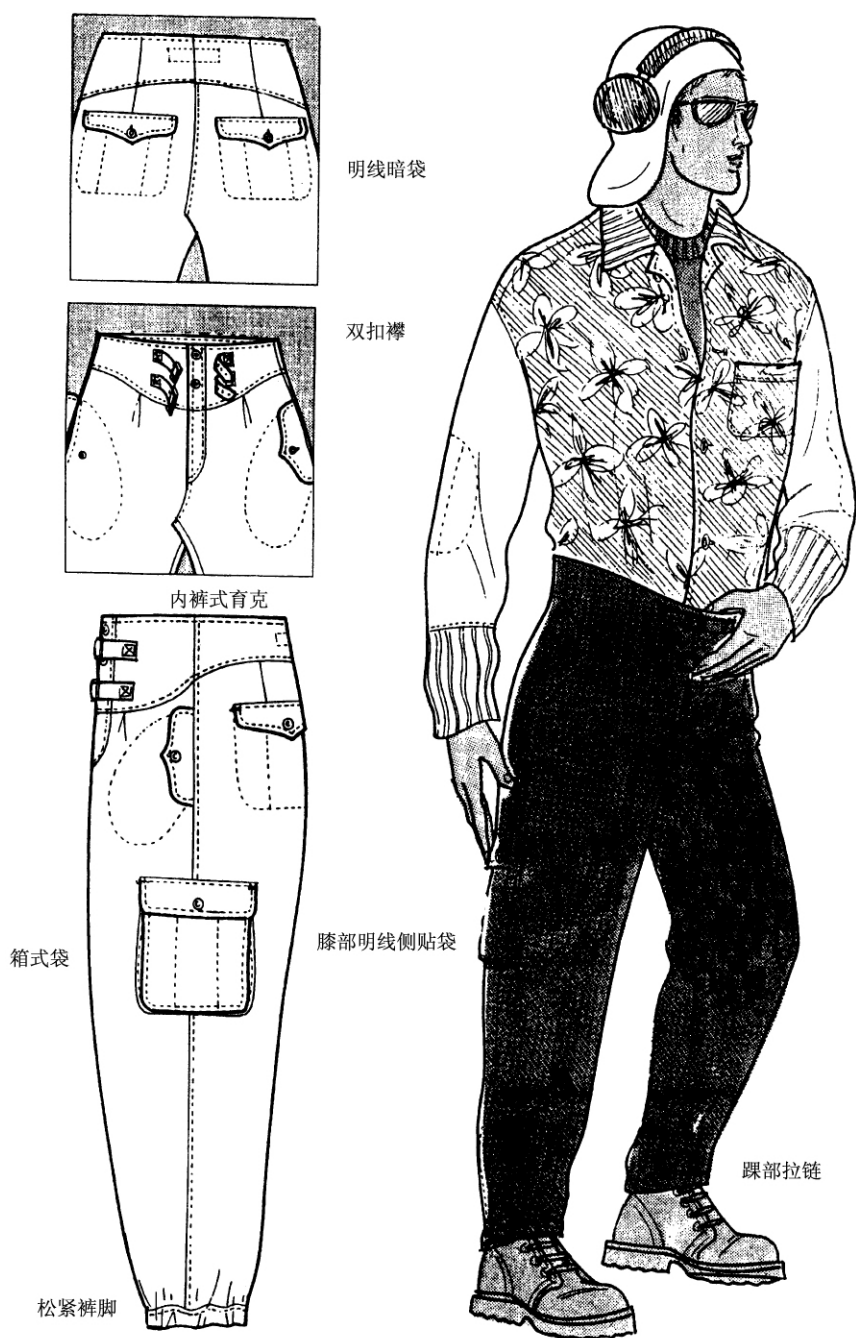
时装画的种类繁多,根据其使用功能,可分为以下几类:

(一) 用于生产的时装画

这种时装画主要以指导服装企业生产加工为目的,因此要求画风严谨,人物造型以写实为主,人体比例不宜过分夸张,服装造型和结构要准确。这种时装画除人体着装效果图外,还要求画出正、背两面款式图、裁剪图和工艺流程以及设计说明,并附上面、辅料小样。这些均要求规范化和标准化,要与服装生产企业规范化相统一(图1-1)。

(二) 用于广告宣传的时装画

这类时装画主要用于报纸、杂志、橱窗、招贴等,是为时装品牌、流行预测及时装表演等活动而专门绘制的作品。它的表现风格与用于生产的时装画不同,主要强调艺术性,着重表现服装的整体效果。人物和服装造型多采用夸张、变形的手法,色彩鲜明,对比强烈,能起到对服装整体效果的渲染和烘托作用,让人感到现代时装的魅力和强烈的流行感,并以此去吸引观众、征服观众,达到广告宣传之目的(图1-2)。

徒步旅行装

面料:套头衫——无光聚酯和黏胶纤维针织物;下装——功能性石洗棉布。

图 1-1 侧重于工业生产的时装画

图1-2 用于广告宣传的时装画

(三) 具有独立性的时装画

除了用于生产的时装画和广告宣传的时装画以外,还有一种以表现时装为主题的绘画,这类时装画有的追求一种装饰风格,有的又追求一种夸张、幽默的风格,有的追求超写实风格,有的又追求荒诞离奇的风格。这类时装画具有较高的艺术欣赏性(图1-3)。

图1-3 侧重于艺术性的时装画

第三节 时装画的特征

时装画具有双重性、时代感,并具有多样的表现手法。

一、时装画具有双重性

时装画是时装设计艺术与绘画艺术的结合,它一方面具有实用艺术的属性,另一方面又具有审美艺术属性,但不管怎样,时装画的主要表现对象还是服装,时装画中的人物形象(动态、肤色、气质)均应从属于服装的表现。

二、时装画具有明显的时代感

绘画艺术是社会文化的组成部分,受不同时代人们的审美影响,具有鲜明的时代感。时装画也是这样,比较国际上近百年来的时装画作品,可以看到不同时代的时装画各有其明显的时代特征,如20世纪50年代追求简洁、庄重,80年代追求粗犷、潇洒。

三、时装画具有多种多样的表现手法

时装画的表现手法十分丰富,它的风格可以是粗犷的、简洁的、稚拙的;也可以是庄重的、细腻的、典雅的。它的表现技法既可以是国画的、版画的;也可以是水彩的、水粉的;还可用喷、贴、剪等特殊技法。千姿百态的艺术风格,形形色色的表现技法,使时装画具有丰富的艺术情趣。

第四节 时装画的工具和材料

随着社会生产力的迅速发展,画时装画的新工具、新材料层出不穷,但大多数与其他绘画艺术所用的工具相同,这里只介绍目前常用的几种工具和材料。

一、纸

图画纸适合画速写性的、单色的时装画。不太适合画色彩,因纸面不够坚硬。使用这种纸在擦橡皮时应当小心。

白卡纸弹性强,表面光滑,纸面坚实、洁白,使用水粉颜料、麦克笔、钢笔、彩色水笔等画在上面都会有满意的效果,因此被广泛地用于绘制时装画。

水彩画纸表面粗糙,吸水性很强,铅笔、炭笔、油画棒、色粉笔、水彩、淡墨画在这种纸上都能得到很好的表现效果。

白板纸一面是白色,一面是灰色。白色的一面,表面性能类似于白卡纸,但比白卡纸面更坚实、光滑;灰色的一面,纸面松软,适合于用粗线条、大面积色块绘制或剪贴时装画。

玻璃卡纸弹性极强,表面十分光滑,纸面坚实、洁白,麦克笔画在上面会有令人满意的效果。

二、笔

铅笔是常用的工具,铅笔的笔芯有软硬之分,6B笔芯为最软、最粗;6H笔芯为最硬、最细。绘制时装画通常用中软性铅笔。

钢笔分为普通书写钢笔、书法钢笔和绘图用的针管钢笔。钢笔所表现出的线条坚硬光滑;书法钢笔表现的线条粗细有致,深浅变化较多;针管钢笔除了具有这些特点外,还能非常细腻地表现局部,使画面呈现精致的效果。

彩色铅笔常用的有八色、十二色、二十四色等几种,使用、携带方便,适合于收集资料时记录色彩及构思草图用。还有一种水性彩色铅笔,可以在绘制后,用清水渲染其画迹而达到水彩的效果。不加清水时,其画迹与一般的彩色铅笔表现效果相同。

笔刷的笔头很宽,毛质柔软,吸水性好,常用于画大面积色块来衬托主体服装。

水彩笔的笔头毛质柔软,吸水性强,一般都是圆头,根据笔头大小有多种规格。

水粉笔笔头毛质较软,含水略少于水彩笔,根据笔头大小有多种规格。

毛笔以笔毛的硬度分为硬毫、兼毫和柔毫。硬毫笔弹性好,含水量少;柔毫笔的笔毛软,含水量多;兼毫介于两者之间。硬毫宜勾勒衣纹、五官;兼毫(如七紫三羊)刚柔兼具,勾、染均可;柔毫(如羊毫)则宜于渲染。

炭铅笔、炭精条、木炭条是素描常用的工具,用它们画出的线条利落、轻松,色泽较黑。炭精条、木炭条还适合表现大块面、粗线条,因木炭条、炭铅笔、炭精条的色粉容易脱落(尤其是木炭条),所以画后应及时喷上固定液。

麦克笔是绘制时装画比较理想的工具,具有使用方便、快捷、容易掌握、表现力强的优点。表现出的色彩既明快又沉着,富有装饰性,重叠后色彩层次丰富,适合使用在各种不同质地的纸张上,且其效果各有不同,也可以直接画在纺织品上。

三、颜料

水粉颜料也称之为广告色、宣传色。它是绘制时装画最常用的颜料,具有较强的覆盖力,表现力强,容易改动,但颜色干后明度会发生变化,使用时应注意。

水彩颜料是绘制时装画常用的颜料,透明度好,色彩明快,但覆盖性能差。

丙烯颜料可以用水或油作为调合剂。用水作调合剂时,具有水粉、水彩颜料的特点;用油作调合剂时,具有油画颜料的特点。这种颜料因颜色的粘固性好,不易改动,所以初学者不易掌握。

绘制时装画还会用到刀片、尺子、画板、夹子等。如果用剪贴手法表现时装画,还需要胶水、剪刀、碎布、图片、竹笔、镊子等材料和工具。

总之,只有在反复的练习中才能熟练地掌握时装画的材料和工具,并获得满意效果。

■ 思考与练习

1. 什么是时装画? 它有哪些特征?
2. 学习时装画的意义有哪些?
3. 你准备怎样学习时装画?