

Clothing

高等院校服装专业教程

叶晶璟 编著

Design

时装画技法

主 编 燕 平

Gaodeng Yuanxiao Fuzhuang Zhuanye Jiaocheng

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
西南师范大学出版社

高等院校服装专业教程

时装画技法

叶晶璟 编著

西南师范大学出版社

高等院校服装专业教程

时装画技法

图书在版编目(CIP)数据

时装画技法/叶晶璟编著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2010.11

ISBN 978-7-5621-5026-8

I. ①时… II. ①叶… III. ①服装—绘画—技法 (美术) IV. ①TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 168115 号

高等院校服装专业教程

时装画技法

编 著 者: 叶晶璟

责任编辑: 王 煤

封面设计: 乌 金 晓 町

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 216 千字

版 次: 2011 年 1 月第 1 版

印 次: 2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-5026-8

定 价: 39.00 元

总序

人类最基本的生活需求之一是服装。在过去的社会中,人们对服装的要求更多是趋于实用性与功能性。随着人类文明的进步,科学技术的发展和物质水平的提高,服装的精神性已越趋明显。它不仅是一种物质现象,还包含着丰富的文化内涵——衣文化。随着服装学科研究的不断深入和国际交流的广泛开展,服装产业的背景也发生了巨大变化,服装企业对设计师的要求日益提高,这也对高等教育服装专业教学提出了新的挑战。

高等教育的服装专业教学,其宗旨是培养学生的综合素质,专业基础和专业技能。教育部曾提出面向 21 世纪课程体系和教学内容改革的实施方案,为高等院校在教材系统建设方面提供了契机和必要的条件。新时期教育的迅猛发展对服装设计教学与教材的建设提出了更新的要求。

在西南师范大学出版社领导的大力支持下,根据教育部的专业教学改革方案,江西省纺织工业协会服装设计专业委员会针对江西省各高等院校开办服装设计专业的院校多、专业方向多、学生多等现象,组织了江西科技师范学院、南昌大学、江西师范大学、江西蓝天职业技术学院、江西服装职业技术学院、南昌理工学院的一批活跃在服装专业教学第一线的中青年骨干教师编写此套教材。这批教师来自不同的院校,有着不同的校园文化背景,各自处于不同的教学体系,分别承担着不同的教学任务,共同编写了这套具有专业特色的系列教材。因此,此套教材具有博采众家之长的综合性特色。

此套教材,重点突出了专业素质的培养,以及专业的知识性、更新性和直观性,力求具有鲜明的科学性和时代特色,介绍并强调了理论与实践相结合的方法,其可读性强,且更贴近社会需求,更富有时代气息,体现了培养新型专业人才的需求。此套书适合作为高等院校服装专业的教材,也适合服装爱好者及服装企业技术人员使用。

此套教材能顺利出版,特别要感谢西南师范大学出版社的领导和编辑们,感谢所有提供了图片和参考书的专家、学者的大力支持,感谢所有为编写此套书付出辛勤劳动的老师,因时间及水平有限,丛书中疏漏及不尽如人意之处在所难免,恳请各位专家、同行、读者赐教指正。

中国服装设计师协会理事
江西省纺织工业协会服装设计专业委员会主任 燕平
江西科技师范学院教授、硕士生导师

高等院校服装专业教程

时装画技法

目录

第一章 时装画的概念 / 001

- 一 时装画的起源 / 002
- 二 时装画的分类 / 003

第二章 时装画的绘制准备及人体基础 / 007

- 一 时装画绘制的准备 / 008
- 二 时装画相关的人体知识 / 014
- 三 绘制时装人体的步骤图 / 017

第三章 人体着装的表现及人体局部的画法 / 025

- 一 人体着装的表现 / 026
- 二 人体局部的画法 / 032

第四章 时装图片转换成时装画 / 039

- 一 转换步骤 / 040
- 二 时装图片转换成时装画作品欣赏 / 042

第五章 服装面料的表现方法 / 045

- 一 薄纱类服装的质感表现 / 046
- 二 针织类服装的质感表现 / 048
- 三 呢类服装的质感表现 / 050
- 四 皮类服装的质感表现 / 051
- 五 毛类服装的质感表现 / 052

第六章 时装画的风格表现 / 055

- 一 写实 / 056
- 二 夸张 / 057
- 三 装饰 / 058
- 四 简化 / 059
- 五 趣味 / 060

第七章 时装画特殊技法的表现 / 063

- 一 晕染 / 064
- 二 剪贴 / 065
- 三 阻燃 / 066
- 四 拓印 / 067
- 五 局部描绘 / 069

第八章 跟随时装画大师学设计 / 071

- 大师作品案例一——EDUARD ERLIKH / 072
- 大师作品案例二——DAVID DOWNTON / 073
- 大师作品案例三——LISELOTTE WATKINS / 074
- 大师作品案例四——LAURA LAINE / 076
- 大师作品案例五——ARTURO ELENA / 077

附图 / 079

后记 / 113

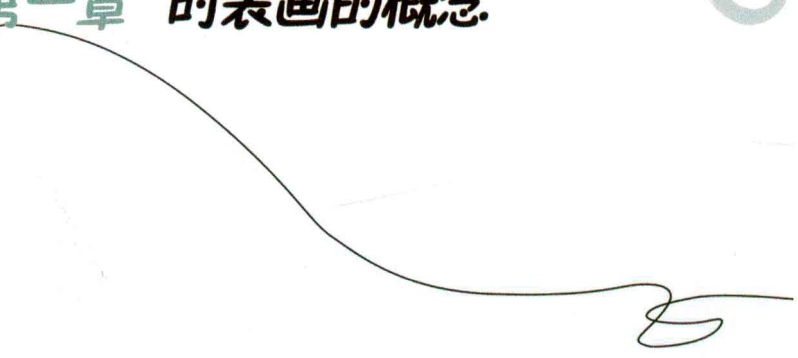
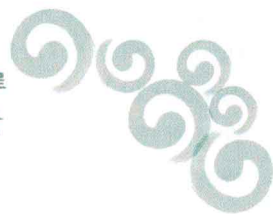
参考文献 / 113

高等院校服装专业教程

时装画技法

第一章 时装画的概念

导言

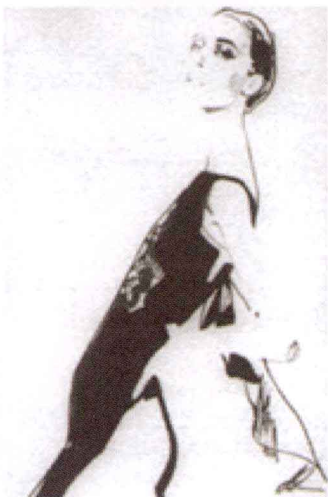
时装画是一种以绘画作为基本表达手段,以服装设计作为载体的艺术表现形式,它借助于服装的造型来体现多种多样的审美感受,是服装设计师思想的最直接的语言。因此,时装画具有双重性:一方面,时装画的目的是为更好地表达设计师的设计意图,设计内容应放在首位,属于实用艺术范畴,是服装设计的表达方式之一;另一方面,它是以绘画为基本表达手段来展示服装视觉美感的,“艺术化地表现”是会增强效果图的表现力。故此,时装画兼有实用与艺术欣赏的功能。

一 时装画的起源

时装画的发展渊源可以追溯到文艺复兴时期,当时相关刊物上的时装插画仅仅是宫廷着装的真实反映。17世纪中叶,在当时所发行的《美尔究尔·嘎朗》杂志中,以铜版画形式刊登时装插画,这时的时装插画不仅仅是为了记录时装式样,也是为迎合和表现某种社会时尚,同时也包含了对服装流行趋向预测的因素,为人们提供服装的流行式样。18世纪中叶,出现了专门介绍流行时尚的专业性杂志,其间的时装插画也均采用铜版印刷的方法印制,这时的时装画虽然还不能称其为一种独立的艺术形式和服装设计的表达手段,但至少已成为现代时装画的雏形。19世纪前半叶,开始出现了彩色印刷的时装画,至19世纪末,随着科学技术的进步和照相凸版印刷术的产生,逐渐出现了专业性的时装杂志,使时装画这门新兴的艺术形式也逐渐形成和完善起来。特别是进入20世纪以来,社会经济和文化的发展,艺术思潮和艺术形式的活跃,时尚领域的时装设计师和时装画家们,以其独有的艺术风范突破了传统的羁绊,开拓了时装艺术的新视野和新风格,他们当中的佼佼者有海伦·瑞登(Helen Dryden)、阿诺尼·摩斯(Anony Mous)、奥斯特·瑞登(Ernst Dryden)、汤姆·彼韦斯(Tom Purvis)、伯纳德·博洛萨克(Bernard Blossac)、伯比·希尔森(Bobby Hillson)、罗伯特·帕桑蒂诺(Robert Passantino)、雷尼·格鲁奥(Rene Gruau)、肯尼斯·保罗·布洛克(Kenneth paul Block)、戴卫·道恩(Darid Downton)等,他们以不懈的追求和努力的探索,以独特的艺术语言和表现方式,创造出了多姿多彩的时装画作品,从整体上推进和维系了时装画艺术的繁荣,同时也为现代服装文化及其艺术审美奠定了坚实的基础。(图1-1)

海伦·瑞登的作品

戴卫·道恩的作品

伯比·希尔森的作品

戴卫·道恩的作品

图1-1 时装画作品

二 时装画的分类

时装画具有多种类型,由于不同类型时装画的创作目的不同,使得时装画面构成也具有一定的差异,不同类型的画面表现出各自的风格和特点,从而形成了多种多样、丰富多彩的时装画艺术。

时装画的类型大致可以归纳为以下五种类型。

(一) 时装插画

时装插画是一种根据文章内容或编辑风格的需要,是用于活跃版面视觉效果时装插图的形式。其画面效果更接近绘画艺术,内容更多的是表达插画家个人的意念及其对时尚的理解,具有很强的艺术性和鲜明的个性特征。它以欣赏和宣传为主要目的,在设计时可以不具体表现时装款式、色彩、面料等细节,只希望画面能吸引读者,以达到加强视觉印象的目的,多配在时装报纸或杂志中,也常用于时装海报、POP广告、产品样本中。

时装插画的艺术风格多种多样:有的时装插画家笔下的时装画,实质上是一张纯粹的绘画作品,是绘画艺术与时装艺术的高度统一;有的时装插画则相当精炼、简洁;而有的时装插画看上去就如同一幅完美的艺术摄影照片。(图 1-2)

(二) 流行时装画

流行时装画常见于时装拓展机构的流行发布读物中,它并不是可以直接用于服装生产的时装画,而是按一定的流行趋势,浓缩了时尚概念所具有的指导意义的时装画。一般每季度到来之前半年的时间,由一些权威性机构或组织根据时装发展的趋势策划出来的流行发布,而每季的流行时装画都会推出不同的主题,集中体现在色彩、款式、面料这三大要素上,并将流行时尚的信息与概念用夸张的手法表现出来。如国际羊毛局、中国服装设计师协会、香港贸易发展局、中国纺织信息中心等机构,每年都会通过报纸、杂志进行流行发布。(图 1-3)

图 1-2

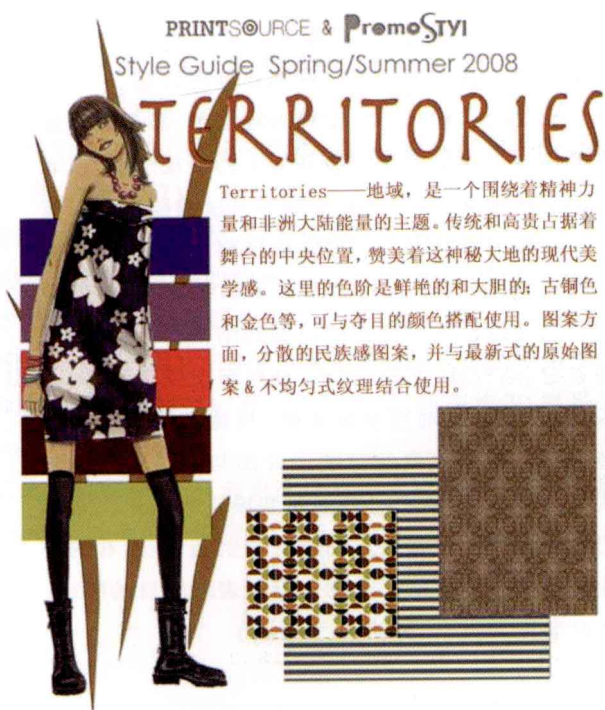

图 1-3

(三) 时装效果图

时装效果图是设计师在创作过程中对设计思路的迅速补足,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,形象而生动、真实地绘制出来。时装效果图整体上要求人物造型轮廓清晰、动态优美、用笔简练、色彩明朗、绘画技巧娴熟流畅,不仅能表达出服装的款式、颜色、材料和质感,更能表现出服装的功能、环境、特殊工艺、流行趋势及市场定位等诸多因素,充分体现设计意图,在时装效果图旁附有面料小样和具体的细节说明。

时装效果图有装饰风格、写实风格、机械风格、荒诞风格等之分。装饰风格是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的变形、夸张处理,将设计作品最后以装饰的形式表现出来;写实风格是按照时装设计完成后的真实效果进行的描绘,所绘制的画面,具有一种照片式的写实风格;机械风格多以概念、洗练的手法,准确无误地表达服装和人体形态的最必要的状态,具有现代机械美学的简洁与精确之美;荒诞风格多以变形的的手法突出个性,追求怪异、突破常规的视觉画面,特别注重新奇气氛的营造以及绘画者情绪的宣泄,充满思想和情感之美。(图 1-4)

(四) 商业时装设计图

商业时装设计图,在商业时装界中,是作为产品交易而广泛运用的另一种风格的时装画。

它具有工整、易读、结构表现清楚、易于加工生产等特点。通常采用以线条为主的表现形式,或者采用以线加面,采用淡彩绘制等方法描绘而成。有时对时装的特征部位、背部、面辅料、结构部位等需要有特别图示说明,或加以文字解释、样料辅助说明。这种设计图极为重视时装的结构,需要将时装的省缝、结构缝、明线、面料、辅料等交代清楚。对于人物的描绘,有时可全部省略,只留下重点表现时装的突出部分。商业时装设计图与时装工艺的款式平面图的区别在于:商业时装设计图的最终效果仍然是表现一种着装后的效果和氛围,虽然有的商业时装设计图省略了人物,但所表现的目的明确,让时装更加突出、鲜明。(图 1-5)

图 1-4 胡妹

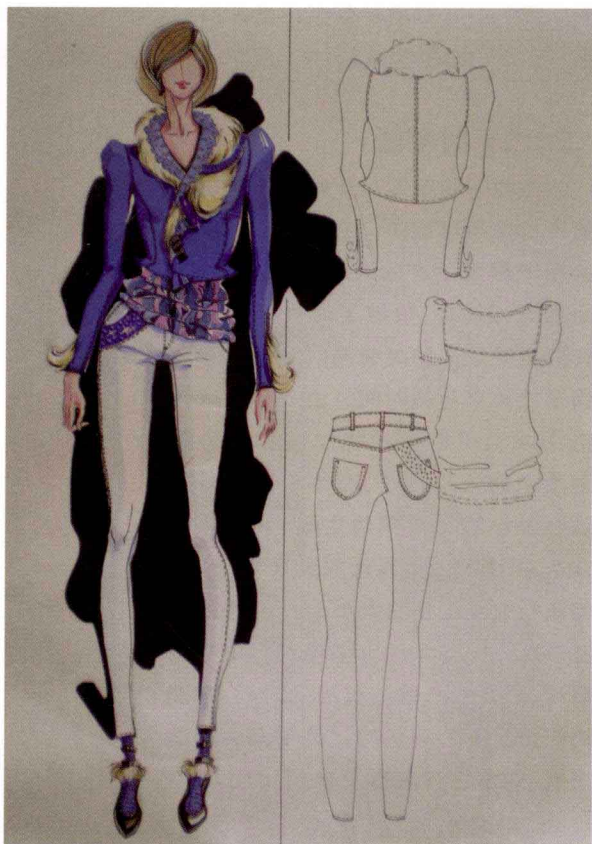

图 1-5

图 1-6

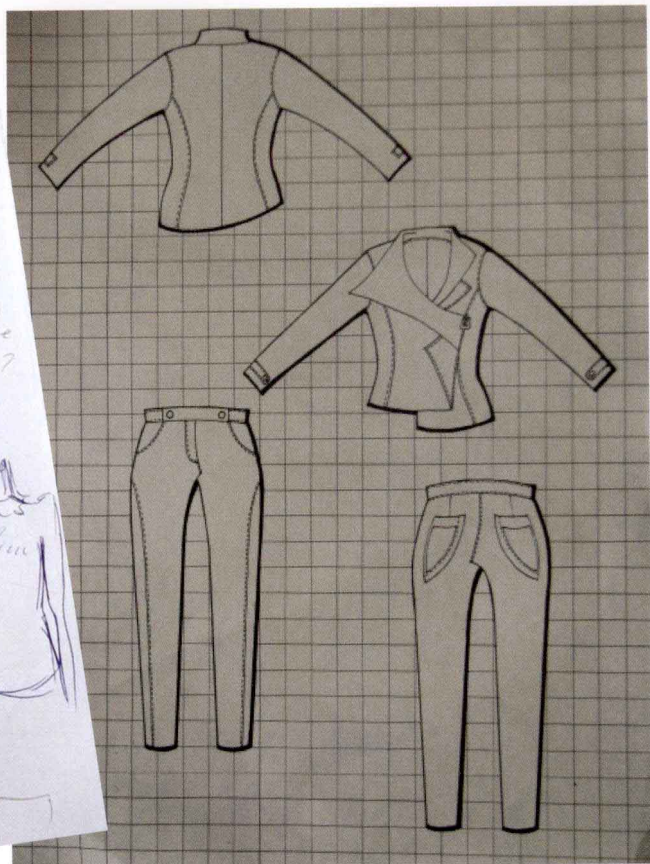

图 1-7 胡姝

(五)其他时装画

时装草图是一种表现设计意识氛围的设计稿,是设计师以最快捷方便的形式对思维成果的一种记录,它可以在任何时间、任何地点,用任何工具来绘制。(图 1-6)

服装结构图是将服装款式结构、工艺特点、装饰配件及制作流程进一步细化而形成的具有切实科学依据的示意图,必要时可以以简练的文字辅助说明以及附上材料小样。(图 1-7)

服装资料图是以忠实记录服装的样式、细节和特征,作为保存的服装图示,特别注重准确与翔实。

服装款式图是用平面的表现方法来描绘服装的款式结构。服装款式图的特点:工整准确,各个部位的形状、比例符合服装的规格尺寸;用规范、清晰的省道以及褶、皱、缝线,强调结构图中的工艺感觉;一般以单线勾勒,线条正确流畅,整洁规则,以利于服装结构的如实表达。服装款式图的要求:用粗实线表现服装及服装零部件的外轮廓线,用细实线表现服装的内轮廓线、省道、分割线和装饰线。缝缉线一般用虚线表示,线迹均匀,横平竖直,弧度圆润,注重对称的感觉;将明暗减少到最低限度,一般不用于画人体。

了解时装画的种类有助于设计师根据自己的设计意图确定绘制种类,从而更准确地传达设计理念。也有助于我们鉴赏设计师绘制的绘画类型,从而更清晰地判断其设计范畴及设计要求。

思考与练习

1. 简述时装画的概念与分类。
2. 比较流行时装画与时装效果图的异同点。

高等院校服装专业教程

时装画技法

第二章 时装画的绘制准备及 人体基础

引言

掌握一套较好的时装画表现技法,并进行针对性的训练,对于从事服装专业的设计者来说是至关重要的。因此,首先要了解掌握人物的比例及动态的表达;其次在了解服装结构的同时,也掌握了绘画技巧。本章将从绘画工具和人体基础知识和动态的表达入手。

一 时装画绘制的准备

时装画使用的工具甚多,一般情况下选用常用工具中的某些工具,就足以满足基本的绘制需求,常用工具主要包括铅笔、彩铅、毛笔、钢笔、马克笔等。对于使用特殊技法制作的时装画,可以运用一些特殊的工具如数码软件、喷笔工具等。工具材料大致分为常用笔类、颜料,以及其他工具材料等。

(一)工具和使用方法之笔

1. 铅笔类

石墨铅笔:铅笔的种类很多,根据铅笔的软硬度可分为 H 型(硬质类)和 B 型(软质类)两类,两类笔的字母前都有数字,有 10H~9B,数值越大,表明硬度或软度越大。一般用于设计稿起草时使用,多选用软硬适中的 HB 或 2B 型的黑色绘图铅笔。

彩铅:特性与石墨铅笔相似,其笔芯是带有色素的染料混合的蜡质材料。浅色彩铅笔芯较硬,深色彩铅笔芯较软。彩铅笔芯的粗细是根据需要由设计者自行选择,因而线条粗细依笔芯粗细可绘制出或细腻或粗犷的效果,对于初学者来说比较容易把握,是非常好的绘制工具。彩铅中有一种水溶性彩色铅笔,可以在绘制后利用清水渲染而达到水彩的效果,亦可作一般性彩色铅笔使用。但是彩铅也有它的局限性即单一性的一面,它不像水彩或水粉颜料根据水分与颜料的量调和出丰富多彩的颜色。

(图 2-1)

炭笔:较铅笔色彩显得浓重。由于碳笔的芯质松软、附着力不强,在绘制时可以采用抹、刮、擦等方式,产生出一些特殊的绘画效果。然后,再在上面喷绘画用的定型液,以固定画面色彩。

图 2-2、图 2-3 同样是彩铅绘制的时装画,但效果却大相径庭。图 2-2 是以灰色为底的

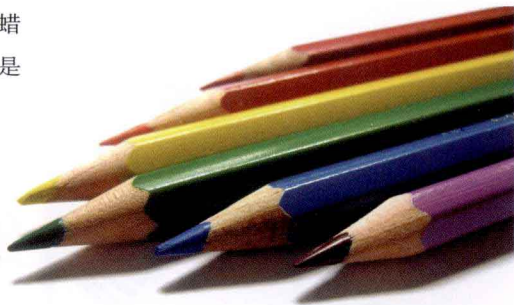

图 2-1

图 2-2 刘晨竹

休闲时装画,灰调既时尚又能衬出黑白的色彩效果。铅笔的素描笔触将T恤的棉柔感及牛仔裤的粗犷质感描绘得惟妙惟肖,整体效果粗略大气。图2-3与图2-2相比较在色彩上则鲜明许多,选用了色彩对比强烈的黑色与柠檬黄,且用笔细腻,整体效果精致完整。

2. 水笔类

钢笔:钢笔是硬质笔头的书写绘画工具,其绘制特点是清爽、流畅、干练。可以选用弯头钢笔,根据运笔的角度不同可绘制出粗细不等过渡自然的线条。一般是在设计师捕捉灵感或构思草图时使用。

针管笔:针管笔的特性与钢笔类似,不同的是在笔头。其笔头似针头,分不同型号,绘制出的线条均匀有序,通常是在勾线时使用。

马克笔:马克笔是时装画绘制技巧中较为快捷的一种绘制工具。(因为马克笔既不需要调制颜色又可以快速地表现线与面)马克笔有圆头、方头和水性与油性之分,根据设计需要进行选择。水性马克笔具有水的特质,能晕开别的笔种的颜色;油性马克笔则具有油的特质,即别的笔种的颜色与其不相溶。所以要在选择好水性或油性笔之后考虑绘画内容。(图2-4)

图 2-3

图 2-4

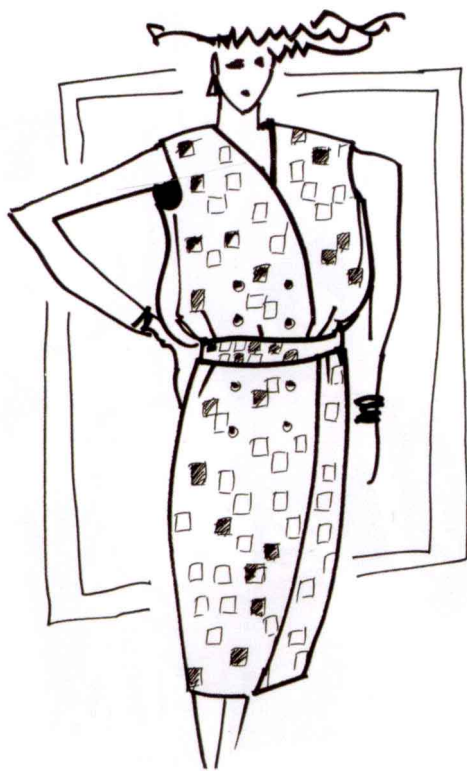

图 2-5 是钢笔绘制的时装画, 带有设计稿的草图味道; 随意且将设计师的想法以最快的方式表达出来。图 2-6 是马克笔绘制的时装画, 色块感强, 且能明显地看到色块与色块重叠处色彩的变化, 此工具对设计者的绘制技法要求较高, 需要在熟悉并掌握工具的特点后使用。

3. 毛笔类

水彩笔: 水彩笔类似于国画笔呈圆头状, 也有扁平的笔头。多以羊毫和狼毫为材料。羊毫毛质软, 吸水性强, 用于铺色晕染; 狼毫毛质硬, 吸水性弱, 用于勾线或刻画细节。一般要结合水彩颜料使用。

水粉笔: 水粉笔笔头呈扁平状, 材料有羊毫和狼毫, 也有尼龙材料。由于水粉具有较强的覆盖性, 绘制中选用扁平笔头, 它适合一层一层的叠加覆盖。(图 2-7)

图 2-5

图 2-6 李朋

图 2-7