

高等教育“十一五”全国规划教材

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材

服装画技法

主编 / 邬红芳 副主编 / 黄勤茹 姚明琦

人民美术出版社
安徽美术出版社

人民美术出版社 天津人民美术出版社
上海人民美术出版社 安徽美术出版社
陕西人民美术出版社 福建美术出版社
河南美术出版社 黑龙江美术出版社
江西美术出版社 新疆美术摄影出版社

联合推出

高等教育“十一五”全国规划教材

21世纪高等院校美术专业新大纲教材

服装画技法

FUZHUANGHUA JIFA

主编 / 邬红芳 副主编 / 黄勤茹 姚明琦

人民美术出版社
安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装画技法 / 邬红芳主编. — 合肥: 安徽美术出版社,
2008.5

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材
ISBN 978-7-5398-1916-7

I. 服… II. ①邬… III. 服装—绘画—技法(美术)—
高等学校—教材 IV. TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第071890号

高等教育“十一五”全国规划教材联合编辑委员会

主 任: 常汝吉
副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新
郑 可 李 兵 李星明 曹 铁
陈 政 施 群 周龙勤
委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明
赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生
霍静宇 刘士忠 张 桦 邹依庆
赵朵朵 戴健虹 盖海燕 武忠平
徐晓丽 刘 杨 叶岐生 李学峰
学术委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力
王铁全 郎绍君

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材
服装画技法

主编 / 邬红芳 副主编 / 黄勤茹 姚明琦

出版发行: 人民美术出版社
安徽美术出版社

网 址: www.ahmscbs.com

联系电话: (0551) 3533605 3533607

责任编辑: 武忠平 朱小林

责任校对: 史春霖

设计制作: 邹依庆

责任印制: 李建森

印 刷: 合肥远东印务有限责任公司

经 销: 全国新华书店

版 次: 2008 年 10 月第 1 版

印 次: 2008 年 10 月第 1 次印刷

开 本: 875 毫米 × 1080 毫米 1/16

印 张: 5.5

字 数: 150 千字

印 数: 0001—3000

书 号: ISBN 978-7-5398-1916-7

定 价: 36.00 元

序

发展高等院校的人文学科教育,加快高等艺术教育的发展,这是推进素质教育、调整和改进高等教育的专业结构、促进高教事业发展的需要,也是促进高校学生的全面发展的需要。随着党中央国务院关于推进素质教育决定的实施,各地高等院校重视人文学科教育、重视艺术教育的风气正在形成。目前,全省已有30余所高校开设了美术、艺术设计等专业,还有若干民办高校已经或正在筹备开办这些专业,没有开办这些专业的高校,也大都建立了艺术教育中心或艺术教育教研室,对其他专业的在校学生进行人文和艺术教育。全省高等院校的艺术教育呈现出蓬勃发展的局面,形势非常喜人。

高等院校的艺术教育是推进素质教育的重要形式,也是提高当代大学生人文素养的重要手段。我们的高校毕业生不仅要有自己的专业知识和技能,要有良好的道德品质,而且要有一定的艺术和审美的素养,要有能够欣赏音乐的耳朵和感受形式美的眼睛,要有一定的艺术表现和创造能力,这才能真正成为全面发展的人,才能适应当今社会发展的需要,从而为社会多作贡献。

在高等院校进行艺术教育,不仅要抓好普通专业的大学生艺术教育,而且要办好艺术教育的专业。要通过加强学科建设,使我们已经或正在筹备开办的美术、艺术设计或其他专业的教育水平和教学质量得到提高,从而使质量水平的提高与总体上量的扩张同步发展。这就需要加强艺术教育的科研力量,促进学术交流,重视师资培训,抓好教材建设。其中,编写出版和推广使用高校通用的艺术教育专业教材,是提高艺术教育的水平和质量,加强学科建设的重要环节。

编写高等院校通用的艺术教育专业教材,是艺术教育的基础性工作,因而是一件大事。古人把著书立说视作“经国之大业,不朽之盛事”,这是很有道理的。为了做好这项工作,一要认真研究和把握教育部近年来颁发的有关学科的教学大纲和课程标准,在充分体现规范和标准要求的前提下,编出高校使用的教材,实现“一纲多本”;二是要切实面向教学实际,准确把握高校艺术教育专业相关学科的实际

状况,使编出的教材既能真正符合高校教学工作的实际需要,又能体现新的艺术教育科研成果和专业特色。只有在质量有保证,内容有特色,老师易教,学生易学的前提下,教材才能真正在高校推广开来。

由安徽美术出版社组织编写的这套教材,集中了全省以及外省、市有关高校一批专家学者、资深教师和艺术家的集体智慧,吸取了艺术教育科研工作的最新成果,也基本符合教育部颁发的教学大纲的基本精神和我国高校艺术教育的实际,适合各校艺术教育专业教学使用。这些专家呕心沥血,数易其稿,终成鸿篇,可喜可贺。我向同志们表示衷心的感谢。感谢他们为高等院校的艺术教育提供了优秀的通用教材,为高等艺术教育的学科建设奠定了坚实的基础,为进一步调整和改进高等艺术教育的专业结构提供了重要的条件。

当然,教材的建设和学科的发展一样,都不是一蹴而就的,而是需要一个过程,需要坚持数年的努力奋斗。目前推出的这套艺术教育类教材,包括美术教育和艺术设计两大类,与各地院校的专业设置是相配套的,在各高等院校推广使用过程中,肯定还需要不断吸收科研和教学的新成果,需要不断的修改和完善,使这套教材也能与时俱进,逐步成熟。我们设想,经过若干年的努力,一套更加完善成熟的艺术教育类高校教材必将形成,高等艺术教育学科建设也将得到进一步发展。

这套高等院校艺术教育教材已经编写完成,付梓在即,组织者、编写者和出版者要我说几句话,我乐见其成,写了自己的一些看法,和同志们交流。是为序。

徐根应

2006年12月

目录

第一章 服装画概论	1
第一节 学习服装画的意义和重要性	1
第二节 服装画的分类	2
第二章 如何画人体	7
第一节 理想的人体比例	7
第二节 人体各部位的表现	7
第三章 服装的表现技法	10
第一节 服装与动态	10
第二节 服装平面结构图的表现	10
第四章 服装画的表现技法	20
第一节 服装画的表现形式	20
第二节 多种工具的运用	21
第三节 服装面料的表现技法	27
第四节 服装画的构图	37
第五节 技法与风格	38
第五章 服装画的配色技法	47
第一节 服装画配色中的统一与变化	47
第二节 服装画配色中的均衡	48
第三节 服装画配色中的呼应	48
第四节 服装画配色中的对比与调和	50
第五节 服装画配色中的节奏与韵律	51
第六章 服装画的应用与赏析	53
参考书目	81
后记	82

第一章 服装画概论

服装画是以服装为表现主体,展示人体着装后的效果、气氛,并具有一定艺术性、工艺性、技术性的一种特殊形式的画种。服装画是一门艺术,它是服装设计的专业基础课程之一,是连接服装设计师与制版师、样衣师、消费者的桥梁。

服装画表现的主体是服装,脱离这一点,便难以称之为服装画。几个世纪以来,艺术家们对服装的热情从没有减退过,我们可以看到许许多多的画家在画作中将服装描绘得灿烂辉煌。在《蕾卡米埃夫人像》中,画上的蕾卡米埃半倚着希腊式的曲背长榻,白色雪纺开胸的坠地长裙,起伏的衣纹,由上而下贯穿于整个画面,黄色的披肩、暗红色的帷幔,使得整个画面色彩更加和谐、恬静。(图1-1)

但这些作品均不能称为服装画,因为它们表现的主体是人而不是服装。服装画的内容是表现或预示服装穿在人体之上的一种效果、一种精神、一种着装后的气氛,服装应当是整个画作的点睛之笔、灵魂所在。

服装画还具有另一个特点,即具有双重性质:艺术性和工艺技术性。首先,作为以绘画形式出现的服装画,它脱离不了艺术的形式语言。服装本身便是一种艺术形式的完美体现,而对于以绘画形式、材料或创造方法来进行表现的服装画来说,艺术的形式语言更是其创作、绘制的基本要求。其次,服装画同时也具备工艺技术性。服装设计的最终目的是美化人类,也就是说服装画要“以人为本”进行创作和绘制,这又导致了服装画要受到裁剪、缝制和人体穿着等各方面因素的限制。你所创作的服装画可能很有创意、很有思想,甚至可能成为一件艺术品,但是,它们依然必须清晰、准确地体现出你的设计意图。这一点对于服装画创作来说很重要。

第一节

学习服装画的意义和重要性

一、学习服装画的意义

服装本身是一门永恒变化的艺术。奥斯卡·威尔德曾经说过:“服装如此丑陋不堪,我们不得不每6个月就更换。”但是正是这种不断演化,对旧潮流的不断改造和创新,才使得服装业如此令人激动和富有魅力,也因此造就了大批的服装界的设计人才。

图1-1 蕾卡米埃夫人像

图1-1

要想成为走在世界前沿的服装设计师,除了具备对时尚的感悟、对色彩的敏感以及对服装制作工艺的熟悉之外,画一张好的服装画似乎是一切实现的基础。

《服装画技法》这本书旨在帮助那些初学设计的学生以及对这个迷人的服装世界感兴趣的人。本书按照大学服装课程的基本教学模式,指导大家完成服装画绘制的每一个过程,为大家揭开服装画的神秘面纱。

那么要想学好服装画,大家应该具备怎样的基础呢?

我们都知道,服装画创作是指设计师在捕捉到灵感之后,应实际市场需要,用他们的手和笔将符合服饰潮流的感受表达出来。由于是把预想的着装后的情形画出来,所以,必须能表现出着装后的姿态和感觉,也必须有真实感和立体感。至于如何表现真实感,通常有下列方式:

1. 多观察周围事物的细节,训练自己敏锐的洞察力;
2. 通过速写训练来熟练掌握人体的自然形态及动态;
3. 掌握一定的解剖学知识,了解人体的构造;
4. 了解每种面料的特性,掌握表现各种面料质感的技法;
5. 了解服装的结构及制作工艺。

二、学习服装画的重要性

服装画是将设计者的理念转化为可视性强的效果图的重要手段,也是传递时尚信息的一种媒介,对服装审美有积极的推动作用。那么学好服装画到底能为以后的服装设计打好怎样的基础呢?

1. 通过服装平面款式图和设计效果图的表现,表达设计师的设计意图和构思,同时准确表现出服装各部位的比例结构。
2. 为样板师和样衣师提供十分具体的工艺数据及要求。
3. 为客户提供准确的流行信息。
4. 服装画中的艺术广告画可以为服装厂商和

销售商带来促销效果,使消费者对某类服装留下深刻印象,并产生购买欲。

第二节 服装画的分类

从事服装设计工作必须熟练地掌握服装画的画法,因为服装画是表达服装设计意念的主要手段。今天,服装画越来越为人们所重视,它的功能不断扩大,形式也不断增多,最初主要是作为服装的设计效果图,后来又在服装广告、宣传和插图等方面大显身手,从一种制作图发展为一种艺术形式。服装画应该比服装本身以及着装模特更具典型性,更能反映服装的风格、魅力与特征,因此更加充满生命力。好的服装画能把服装美的精髓、美的灵魂表现出来,不但风格多样、形式新颖,而且艺术水平极高,具有独特的欣赏价值。

我们所接触的服装画具有多种类型,大致可以归纳为五个方面:

一、服装设计草图

服装设计是一项时效性相当强的工作,需要设计者在极短的时间内迅速捕捉、记录设计灵感和构思。我们都知道“好记性不如烂笔头”,想象的东西总是漂浮不定、转瞬即逝,要将“模糊”的想法、突现的灵感“固定”住,必须得借助于某种相宜的形式。对于从事服装设计的人来说,服装画既直观又有效,无疑是相当不错的选择。捕捉瞬间灵感的服装画必须是概括的、快速的,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读懂设计者的构思。一般来说,具有这种特性的服装画,便是服装设计草图。

服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)绘制。通常设计草图并不追求画面视觉的完整性,而是抓住服装的特征进行描绘。有时在简单勾勒之后,还会采用简洁的几种色彩粗略记录色彩构思;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,使之更加简洁明了。人物的勾勒往往省略或相当简单,即使是勾勒人物,也是侧重某种动势以表现服装的动态预视效果,而省略人体的众多细节。

勾画服装设计草图通常不需要花太多的时间,也没必要一开始就画太多的细节,这是我们在开始时特别要避免的问题。我们可以将处理明暗色调这一步放到最后再做,因为这往往是初学者掩盖他们的错误的一种方式。你应当一开始就用清晰、简洁的线条画出模特的轮廓,没有明暗调子,没有光彩变化,只有简单的线描。这时最重要的任务就是确定如何去表现模特,在弄清各部分的比例之后,再用简单的线条将这些画下来。

并非每个人一开始都能正确地画出模特儿的姿势,不要因此而气馁,更不要指望一次就能画出正确的线条。这时候你需要不断地加以练习,努力终究会有回报,在经过一段时间之后,你会惊喜地发现你已经进步了。

一旦你克服了最初遇到的困难,你就可以开始画速写了。每幅速写通常只要花几分钟的时间,在这几分钟里,最重要的是要表现出模特的姿势、身体的扭转和各个部分的比例。用一系列的草图来表现一次动作的全过程,这可以让你的眼睛更尖,手更快。速写是一种很好的练习,进行这样的练习可以让你掌握各种各样的表现技巧。

你在用铅笔作画时,还可以试着用钢笔或签字笔,它们通常只适用于小型绘画。由于用这类笔画出的线条无法更改,这就迫使你迅速抓住模特的最大特点。这是一种非常棒的练习,它可以让你观察更加敏锐,画出的线条更加流畅。你应当再试试毛笔,用墨汁画画。这时你一笔下去就再不能作任何更改了。如果一次没画好,就立即再画一张,如此往复。这个练习也十分有用。对于大画,你可以用炭笔、粉笔来画,从而进一步去熟悉如何运用这些绘画工具。

二、服装效果图

服装效果图是服装设计师表达服装设计意念

的手段,也是对所设计产品较为具体的预示,它能够将所设计的服装按照设计构思形象、生动、真实地表现出来。人们通常所指的“服装效果图”,便是这种类型的服装画。准确地说,“服装效果图”是服装画分类中的一种,也是我们通常在口语中所表述的服装画。与服装效果图相比,服装画的内涵实际上要更大,内容也更丰富。

服装设计师画服装效果图时,表现的方法因人而异,有的画得很精致、很写实,有的画得很省略、很简单。这要配合其具体的使用目的与使用场合来决定如何作画。服装效果图虽然画法自由,但仍要以传达衣服的款式为目的,所以要受到某种程度的约束。我们常接触到的服装效果图一般分装饰风格、写实风格等。

1. 装饰风格

抓住服装设计构思的主题,将人物和服装按一定的美感形式进行适当的变形、夸张等艺术处理,将设计作品最后以装饰的形式表现出来,便是装饰风格的服装画。装饰风格的服装画不仅可以

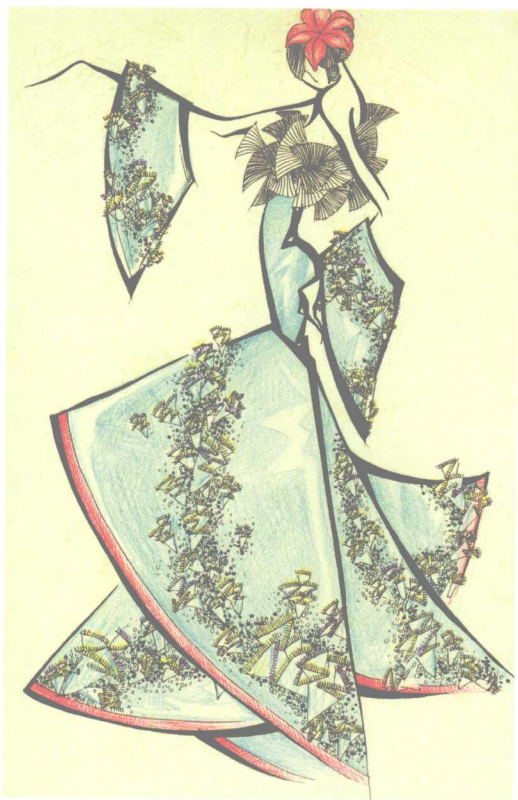

图1-2 装饰风格的服装效果图 王凤侠

对服装的主题进行强调、渲染,还能将设计作品进行必要的美化。设计者在设计服装作品时,往往会采用变形、夸张等手段,对所设计作品的特点进行强调。一般来说,设计师所表现的服装效果图多少都会带有一定的装饰性。(图1-2)

需要指出的是:夸张作为装饰风格的服装画不可缺少的艺术手法,它既能够使小的更加小(如模特的头),也能够使长的更加长(如模特的小腿),既能够使柔软的更加柔软(如丝绸的质感),

也能够使均匀的更加均匀(如大面积的色泽)。

2. 写实风格

写实风格的服装画多以照片或实物为蓝本,详细刻画与服装和人的精神气质等相关的细节特征,甚至连微小的结构变化和光影变化也都交代得清清楚楚。写实风格的服装画线条细致丰富,用笔用色讲究仿真,不求潇洒;画面真实感强,影调过渡自然,素描关系甚至比真实情况更具代表性,达到了理想主义的完美。(图1-3)

写实风格最典型的特点是逼真,不过效率较低,制作周期长,完成一幅作品往往要耗费大量时间,所以实际应用不多。

三、商业服装设计图

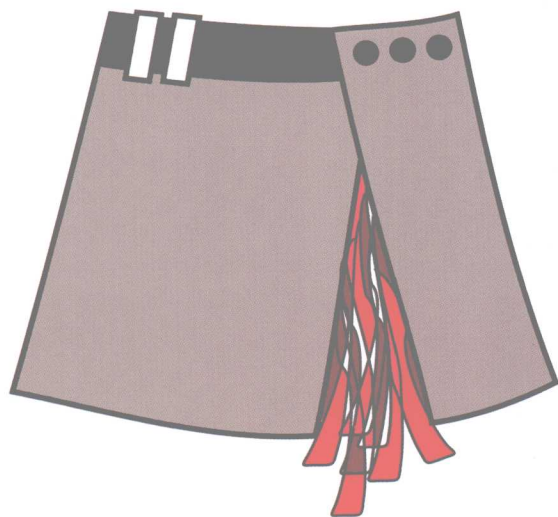
商业服装设计图是在商业服装界广泛运用的另一种风格的服装画,它具有工整、易读、结构表现清楚、易于加工生产等特点。这类设计图通常采用以线为主的表现形式,或者采用以线加面、淡彩绘制等方法描绘而成,有时对服装的特征部位、背部、面辅料、结构部位等还有特别的图示说明,或加以文字解释、样料辅助说明等。

商业服装设计图极为重视服装的结构,需要将服装的省缝、结构缝、明线、面料、辅料等交代清楚,仔细描绘。对于人物的描绘,有时可全部省略。商业服装设计图与服装工艺的款式平面图的区别在于:商业服装设计图的最终效果仍然是表现一种着装后的效果、一种着装后的氛围,虽然有的商业服装设计图省略了人物,但目的非常明确,仍然是为了让服装更加突出、鲜明。(图1-4)

图1-3

图1-3 写实风格的服装效果图 胡叶娟

面料小样（色谱）

服装款式：上下套装

设计风格：结构主义，在胸前的折叠设计表现了服装的现代感，也体现了职业服装可以更加时尚化。

主要配饰：丝巾、领带、长袜、长筒靴，上衣里面搭配衬衫，更加体现职业女性的魅力。

图 1-4 商业时装效果图

图 1-5

图 1-5 服装广告画

王凤侠

图 1-6 服装装饰画

图 1-6

四、服装广告画与插图

服装广告画与插图是指那些为某服装品牌、服装设计师、服装产品或服装活动等而专门绘制的服装画,有的是刊印在书报杂志上,有的是张贴在橱窗内或看板上。与商业服装设计图相反,服装广告画与插图并不注重服装的细节,而是注重其艺术性,强调艺术形式对主题的渲染作用,依靠服装艺术的感染力去征服观者。(图 1-5)

服装广告画及插图的艺术风格多种多样:有的服装插画家笔下的服装画,实质上是一张纯粹的绘画作品,是绘画艺术与服装艺术的高度统一;有的服装广告画与插图则相当精炼、简洁;而有的服装广告画与插图看上去就如同一幅完美的艺术摄影照片。

这里还包括某种专门以服装为主题的一种服装绘画,它不以某种商业(如广告、设计等)价值来衡量,而是以一种装饰性的服装画形式出现,具有较高的艺术欣赏性。如格奴(Gruau)的服装画,以服装为表现主题,处处流露出高级服装的雅致与绘画语言独特的审美情趣。

五、服装装饰画

服装装饰画是近年来新兴的画种,也是从服装画中分离出来的一种服装表现形式。尽管它是个“新生儿”,身上还带有许多服装画“母体”的特点,但是却有着顽强的生命力。服装装饰画重在装饰美和形式美,所采用的工具和材料毫无限制,表现语言多种多样,表现力十分丰富,各种特殊技法和效果更是层出不穷,甚至有时人物形态和服装形态也变得离奇、怪异。(图 1-6)

作业:

思考服装设计草图、服装效果图、商业服装设计图、服装广告画与插画、服装装饰画之间的异同。

第二章 如何画人体

第一节

理想的人体比例

作为服装设计师,我们务必记住,衣服最终是做给现实中的人穿的,因此,我们有必要了解一些人体的比例和结构知识。画好人体是学习服装画的基础,那么该如何画人体?

人体绘画是每一位人物画家不可或缺的基本功。服装设计师也只有在充分了解了人体各个部位在运动中的功能之后,才能画出具有动感的人体来。本章向你介绍人体绘画的技法,目的在于让大家打好人体绘画的基础。首先,让我们来了解一下什么样的人体比例才是理想的、完美的。

一、正常的人体比例

正常的人体比例是以现实生活中的人为标准的,也就是造型艺术常运用的写实人物比例,它是以人体的“头长”为单位。所谓“头长”,就是从颅顶骨中央到下颌骨尖端的长度,以一个头长为单位,正常人体的高度为7.5个头长。

为了追求和表现一种理想的人体美,在服装画中,人体的比例通常会脱离现实生活中具体的人体比例,从而使人体产生修长苗条的感觉。服装画中理想的人体高度通常为8.5个头长。

二、理想的人体比例

理想的人体纵向比例:

- 自头顶至下颌底一个头长;
- 自下颌底至乳点以上一个头长;
- 自乳点以上至腰部一个头长;
- 自腰部至耻骨联合处一个头长;
- 自耻骨联合处至大腿中部一个头长;
- 自大腿中部至膝盖一个头长;
- 自膝盖至小腿中部一个头长;

自小腿中部至足跟一个头长。(图2-1)

第二节

人体各部位的表现

一、人体局部的表现

眼

描绘眼部时,要注意上下轮廓线的圆滑感,上轮廓线的颜色通常要比下轮廓线深。眼珠在上眼皮中约隐藏四分之一,瞳孔的光点可随光线的来源方向而有所变化。(图2-2)

图2-1 正常人体与服装画
加长人体对比图

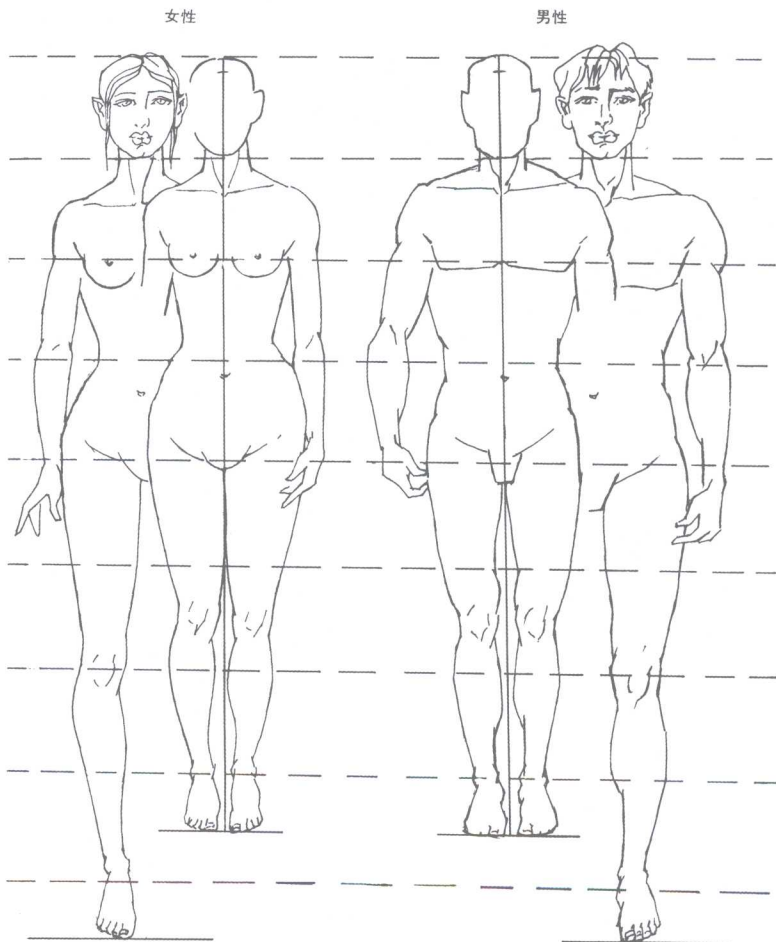

图2-1

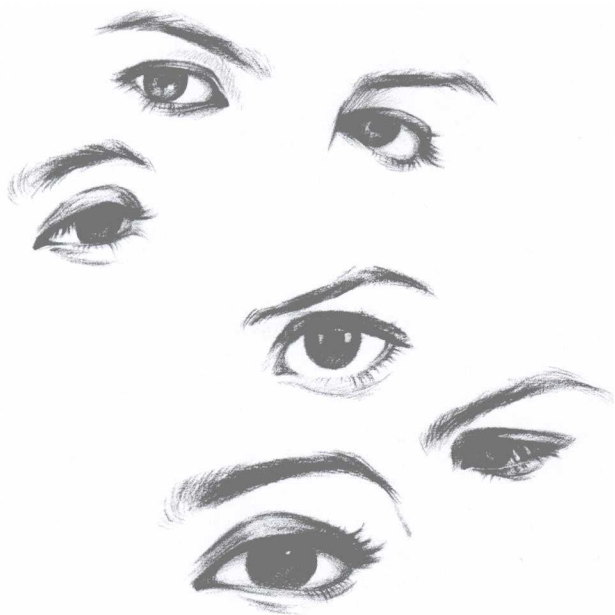

图 2-2

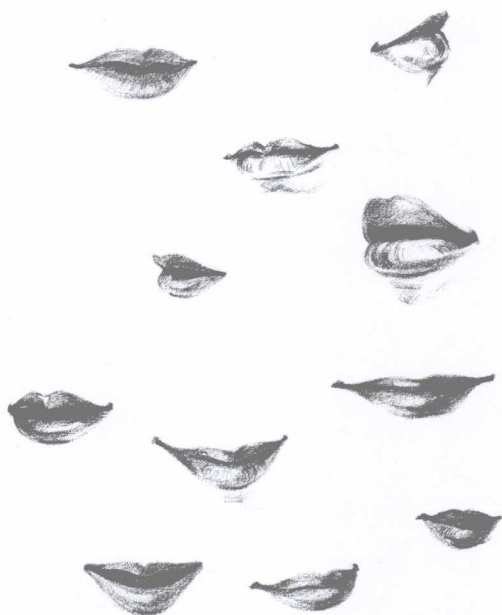

图 2-3

图 2-4

鼻

绘画时,鼻子的基本形状大致为楔形,而在服装画中,鼻子只是略略带过。

嘴

嘴唇是由肌肉组成的,并且有各种各样的形态。虽然有时也能见到模特的牙齿,但我们在画嘴时并不将它们一一画出,而是一笔带过。(图2-3)

耳

在服装画中,耳部只是略略几笔,但我们应该知道怎样将耳部的所有细节画出来。

颈

为了能够正确地说明颈部在转动时各个部分的变化情况,我们列出了从三个不同方向来表现颈部肌肉组织状况的示意图(图2-4)。在服装画中,

脖子通常画得比正常人要略长些,这样给人的感觉会更加优雅。利用脖颈轮廓线之间的相互交错关系,能够将脖子的转动很好地表现出来。

颈部的基本形状是一个圆柱体,所以如果要在服装画中表现一件衣服的领口,就必须表现出圆柱体的感觉。这也是为什么在画领口时需要画一些辅助线的原因。

对上述的五官进行有效组织,最终就构成了一张完整的脸形。服装画中通常将脸形划分为欧洲面容和东方面容。欧洲面容五官立体感强,脸部轮廓明显,适合与夸张和较为张扬的发型进行组合(图2-5);东方面容五官较为平面化,脸部轮廓柔和,适合与内敛、飘逸的发型组合(图2-6)。

图 2-2 各种角度的眼睛

图 2-3 各种角度的嘴

图 2-4 颈部肌肉组织图

臂

在画人物四肢时,必须时刻牢记它们都是立体的,具有空间造型。

为了能将这一点表达清楚,我们可以先用曲线、圆等将手臂的轮廓线表现出来,然后再在关节处画出骨骼的轮廓。

手

人手的长度与人脸从下巴到额发际的长度相等。由于手上有许多关节,所以手的动作十分丰富。画人难画手,画好它得反复练习才行。

腿

画手臂的方法同样适用于画腿。

脚

脚和手一样都不好画,也得不断地练习才行,写生是最好的方法。

图 2-5

观察、分析、了解人体的结构以及人体在运动中的特征,才能利用各种艺术和技术手段使服装设计艺术的潜力得到充分的发挥。

二、变化姿态的表现技法

无论人体如何变化,都具有如下特点:

1. 三不动:头、上身(倒梯形)、臀部(正梯形);
2. 二动:颈部(连接头和上身)、腰部(连接上身和臀部);
3. 上肢:二长一短,连接肩外点;
4. 下肢:二长一短,连接臀部。

三、人体与服装的关系

1. 服装是以人体为基础进行造型的,通常被人们称为是“人的第二层皮肤”。服装设计既要受到人体结构的制约,又要依赖于人体的穿着和展示才能得以完成,因此,人体是服装设计紧紧围绕的核心。

2. 服装设计在满足实用功能的基础上应密切结合人体的形态特征,利用外形设计和内在结构的设计强调人体的优美造型,扬长避短,充分体现人体美,展示服装与人体完美结合的整体魅力。

3. 纵然服装款式千变万化,然而最终还要受到人体的制约。不同地区、不同年龄、不同性别的人的体态骨骼不尽相同,服装在人体运动状态和静止状态中的形态也有所区别。因此,只有深切地

作业:

1. 临摹男女理想人体,尺寸:8开素描纸。
2. 临摹男女的头、手、脚,尺寸:8开素描纸。
3. 描绘男女人体的三个典型姿态,尺寸:8开素描纸。

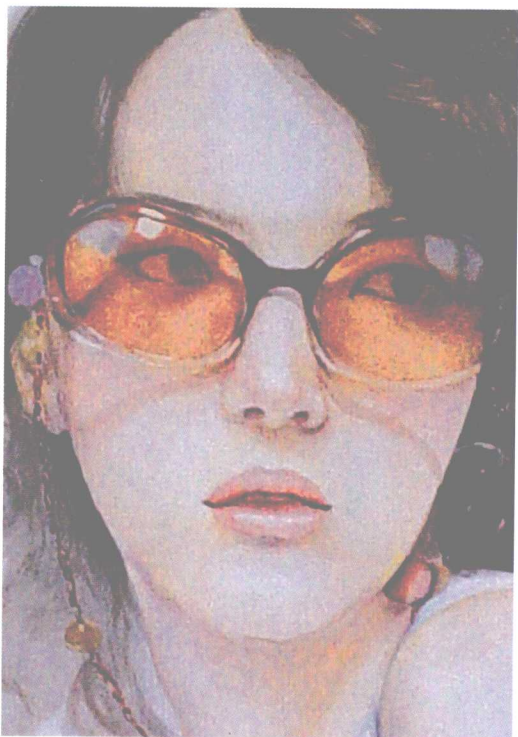

图 2-5 欧洲面容 宋永剑

图 2-6 东方面容 陆贺群

第三章 服装的表现技法

10

21世纪

高等院校美术专业新大纲教材

服装设计需要良好的美术基础。除了能正确地掌握人体的比例、造型和动态,将模特的姿态画得端庄优美、生动传神外,同时还应将服装的造型、结构、面料的质地、色彩、图案以及预想的穿着效果等较为真切地画出来。这些都要求设计者具备绘画的技巧与基本功。

第一节 服装与动态

一、人体动态

服装的表现与着装的动态密切相关,无论是飘逸洒脱还是优雅大方,都要通过服装与动态的关系来表现。因此,服装与动态的关系就成了服装画表现的又一重要内容。

动态是指人体在运动过程中的一种状态,姿态是指人体相对静止时的状态。我们可以将姿态理解为人体的动作相对静止的形式,或人体在运动过程中某一时刻的停顿形式。

在静止站立时垂直贯穿人体的中心线为重心线。如果两腿平均受力,则重心落在两腿间;如果两腿不平均受力,则重心向主要受力方偏移。

在半侧稍息姿态的人体中(图3-1),由人体锁骨窝至肚脐至耻骨点作一条连线,这条连线能够反映人体动态的特征和运动的方向,并将人体躯干分为左右两部分,这条线称为动态线。重心线可以帮助我们

分析、判断所表现对象的姿态是否稳定,动态线可以帮助我们控制人体动态的幅度与运动方向。人体直立时,重心线和动态线重合;躯干弯曲时,两线分离,且动态线成为一条弧线,而重心线则始终是一条垂直线。

二、表现人体的方法和步骤

1. 根据构图需要,在纸的上下两端各画出一条线,留出天(1.5cm)和地(2cm),中间分为9等份,依照所选人体姿态的特征,在第一格内画出蛋形头部,从锁骨窝开始垂直向下画一条人体姿态的重心线,再从锁骨窝画出人体动态线。

2. 根据动态线画胸腔和盆腔外形,注意透视关系。

3. 确定脚、膝关节、手和肘关节的位置。

4. 根据重心线和脚的位置画腿。

5. 以弧线连接胸腔、盆腔,同时画出乳房的外形,注意透视关系。

第二节 服装平面结构图的表现

一、服装平面结构图概述

1. 定义

服装平面结构图又称服装款式图,即用平面的表现方法描绘服装的结构。

2. 服装平面结构图的特点

(1) 服装整体与局部比例准确,各个部位的形状、比例符合服装的规格。

(2) 用规范、清晰的线条来表现省道以及褶、皱、缝线,强调结构图中精、准的感觉。

(3) 一般以均匀线勾勒,线条流畅,简洁规整,利于服装结构的如实表达。

图3-1 半侧稍息姿态的人体

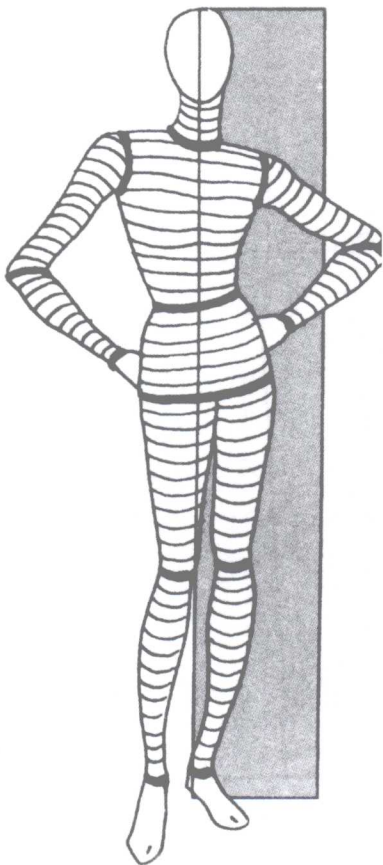

图3-1

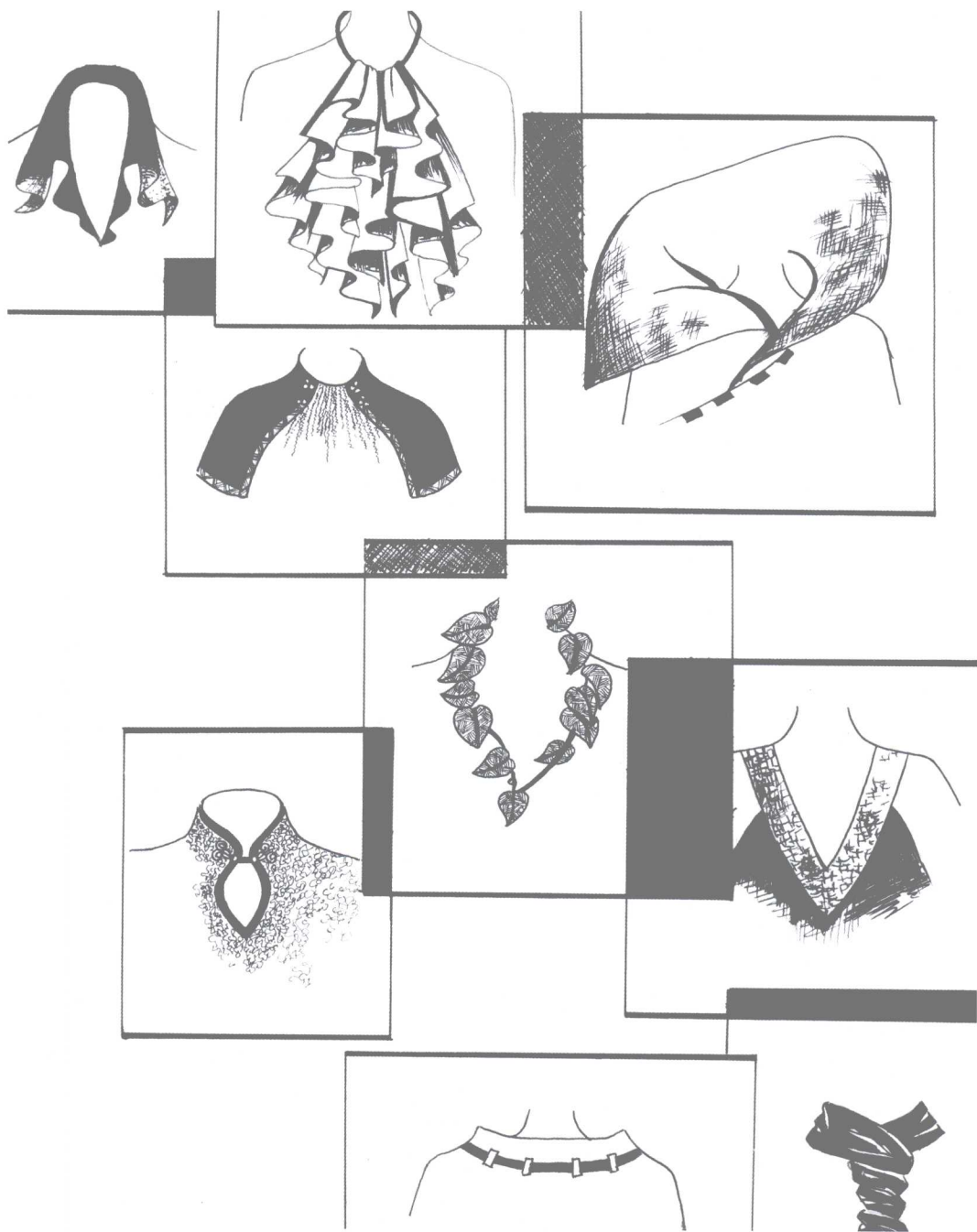

图 3-2 衣领平面设计图

图 3-2

3. 对服装平面结构图的要求

(1) 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,缝辑线一般用虚线表示。

(2) 线迹均匀,横平竖直,弧线圆润,注重对称的感觉。

(3) 可以通过线条的粗细、曲直等来表现服装

的不同面料,一般不用画人体。

二、服装平面结构图的局部表现

1. 衣领

衣领的描绘步骤:

(1) 先确定中心线。

(2) 颈部为圆柱体,而且前颈根比后颈根低,