

Skill Method

时装画技法

The clothing
painting skill method

潘春宇 主编

东南大学出版社

服装专业应用型系列教材

21世纪服装系列教材

时 装 画 技 法

主 编 潘春宇

副主编 张 岷 初晓玲 邵燕波

东南大学出版社

内 容 简 介

在中国,如同时尚本身,时装画技法在短短 20 余年的发展中经历了巨大的变化。宏观上政治的开放、经济的繁荣、文化的昌盛,微观上新思想、新趣味、新工具和新材料的不断涌现,无不对专业人士认识和创作时装画产生影响。

本书是一本专门介绍如何表现时装画的专业书籍。全书以大量精美、生动的时装画作品为参照,以实用、详尽的步骤为特色,以著作者多年的时装画创作经验为重点,将时装画的各种表现方法和注意要点全面、立体地呈现给读者。

本书内容丰富,结构清晰,阐述流畅,范例精美。特别重视针对实际需要,采用遵循渐进的方法,突出重点难点,激发创作者的兴趣。本书不仅可以作为服装院校的专业教材,同时适合于广大爱好者入门和业内人士参考提高之用。

图书在版编目(CIP)数据

时装画技法 / 潘春宇主编. —南京:东南大学出版社,
2005.8

ISBN 7-5641-0078-8

I. 时... II. 潘... III. 时装—绘画—技法(美术)
IV. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 078789 号

出版发行	东南大学出版社
社 址	南京市四牌楼 2 号(邮编:210096)
出 版 人	宋增民
策划编辑	史建农
电 话	(025)83795993(办公室),83362442(传真)
经 销	江苏省新华书店
印 刷	扬中市印刷有限公司印刷
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	9.25
字 数	234 千字
版 次	2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷
定 价	38.00 元

*凡东大版图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部调换,电话:025-83792328。

21 世纪服装专业系列教材编委会

顾 问 吴静芳 李超德

主 任 黄向群

副 主 任 (按姓氏笔画排序)

李 波 李桂付 张 丹 单文霞 邵献伟
徐 剑 徐春景 倪 红 彭立云 曾 红
潘春宇

秘 书 长 史建农

委 员 (按姓氏笔画排序)

丁学华	于晓燕	马旖旎	马学萍	孔祥玲
王 军	王庆武	王宏付	毛成栋	史海亮
史有进	田美玲	孙志芹	孙有霞	孙 斌
刘沙予	刘耀先	刘 水	刘冬云	刘 玲
许崇岫	许 可	吕志芹	朱建军	邢 颖
李 君	李 波	李臻颖	李志梅	李晓兵
沙 宁	严 磊	张 静	张秋平	张 华
张海晨	张 岷	张昭华	张义芳	初晓玲
吴如山	杜 力	陈 涛	陈义华	陈冬梅
杨小红	邵燕波	范蔬林	周中美	赵 宽
姚俊慧	姚月霞	柏 昕	姜淑媛	夏国防
高亦文	高 飞	唐 燕	唐 炜	徐远宏
徐亚平	袁 飞	黄保源	黄 英	彭光兵
薛翔凌	谭拥军	戴丽萍	黄 戴	魏晓红
瞿 慧				

前 言

服装是人类生活的最基本的需求之一,也是人类文明特有的文化象征。服装文化是一定的社会文化经济发展阶段,人类物质文明和精神文明水平的反映。它不仅反映出人与自然、社会的关系,而且十分鲜明地折射出一个时代的氛围和人们的精神面貌。现在,服装已不再单纯作为生活必需品而存在,服装功能的外延已经向社会文化和精神领域拓展。同时,服装作为商品除了有较强的使用价值,其社会价值、文化价值以及艺术价值越来越突显于人类对服装的基本需求之上。服装作为人类生活不可缺少的一种产品,也成为一种信息载体,体现出一个国家或民族的文化、艺术、经济和科学技术的发展水平。

改革开放以来,我国服装业发展迅速,现已成为世界最大的服装加工生产国和出口国。我国国民经济的持续快速增长,人民的生活水平的日益提升,拉动了劳动力价格的上涨,使劳动密集型的服装加工业逐渐失去优势,同时客观上使服装制造业由低端生产加工向高端自主品牌转移,服装业由“中国制造”向“中国创造”转变。在这种形势下,调整产品结构,强化自主品牌意识成为中国服装业发展的大趋势。新形势对服装人才培养提出新的要求,中国服装教育必须与世界服装教育接轨。而教育出版物是发展教育的基础条件,是决定教育教学质量高低的关键因素。近几年全国各服装院校积极探索教育教学改革研究,产生了许多新思路、新观念、新理论、新方法和新技巧,切实提高了专业教学的针对性、先进性和前瞻性;提高了人才培养的技术应用性、技术高新性;保证了人才的适用性和相应持续发展性。由此,我们汇集教育部服装改试点专业、省级品牌、特色专业的教改成果和经验,组织全国十多所服装院校的专业教师共同编写这套应用型服装系列教材。这套教材既借鉴了国外有益的理论和方法,也弘扬了本民族文化特色;既注重理论的系统性与科学性,更强调实践的应用性和操作性。希望这套教材的出版,能够丰富服装专业的教学内容,在我国服装专业教材建设中起到推动作用。

本套教材可作为高等学校、高等职业教育服装专业教学用书,也可作为服装类职业培训用书。

热忱欢迎本专业师生和服装行业人士选用,同时,真诚地欢迎专家和读者对本系列教材的不到之处提出宝贵意见。

编委会
2005. 6

FOREWORD

Generally speaking, there are three stages in the course of fashion design: conception, visual communication and realization. Conception is the stage when an idea is conceived; visual communication is when the idea conceived is visualized; and realization is when what is visualized is created into a piece of fashion work.

Visualization is important because it is the bridge by which others will have a better idea of what a designer has in mind. More often than not, a designer relies on others to get things done. It is particularly so when the kind of business one is engaging with involves a sizable quantity. Thus, it is only sensible for one to dedicate work to others, e.g., pattern drafting, garment production, handiwork, etc. To this end, the more readable are one's design sketches, the lesser mistakes one will commit in the course of realizing them.

Personally, I believe a good fashion sketch or illustration should be one which strikes a balance between accuracy and style. This book gives you a good understanding of the many facets of fashion sketches and illustration as well as a plethora of styles for your good reference: some are drawn in a realistic way; others are abstract or highly stylized or personalized in style. I am sure you will find the content of this book enriching and inspiring, and the many styles of sketches and illustrations useful toward developing your own.

Professor Frankie Ng PhD(RCA) – PhD
supervisor
The Hong Kong Polytechnic University
July 2005

序

一般来说,时装设计的过程有三个阶段——构思、视觉传达和实现。构思是概念被孕育的时候;视觉传达是概念的被视觉化表达出来的时候;而实现是视觉表达出来的概念被创造成为一件时装的时候。

视觉传达是重要的,因为,它是让人理解设计师头脑中的灵感的一座桥梁,尤其在经营批量生产的生意更显重要。因而,在这种生意模式下,将工作分派出去是必要的,例如,出纸格、服装制造、手工等等。因此,越清晰的效果图,就越能在服装制作的过程中减少错误。

个人而言,我相信一幅好的服装效果图或时装插图应能在精确和风格中求平衡。这本书会给你有关服装效果图和时装插图多面的理解,同时也有其多样的表现风格供你参考:有些是现实的;有些是抽象的;有些是高度风格化和个性化的。我敢说,你会在这本书里发现非常丰富而有启迪的内容,而其多样的表现风格,一定会有助于你发展个人时装画的表现风格。

吴文正教授、博导

(英国皇家艺术学院创校首位时装设计研习哲学博士)

香港理工大学

2005年7月

编者的话

时装设计是一种得益于艺术和技术的双重扶植的大众艺术形式,更因为它悠久灿烂的历史底蕴和生生不息的潮流动力,成为时代文化的宠儿。

作为时装设计的具体表现手段,时装画以其优雅、时髦的个性和传达、沟通的功能被越来越多的设计师重视,在时尚工业的制造、推广领域的作用也日益明显。很多时装设计爱好者因为被时装画的魅力所吸引而进入了设计教育的高等殿堂,日后更成为时装设计界的风云人物。

我国的时装设计教育起步较晚,时装画表现一直是时装设计教学中的重点。从20世纪80年代中后期起,一批时装画家、教育家在这个领域进行了积极探索,贡献卓越而值得尊敬。但是仅仅以他们的努力已经不能适应蓬勃发展的中国时装业的需要,中国时装画教学和时装设计教育需要所有有识之士的热情投入,反思缺陷和不足,提出建设性的见解,哪怕是一点点的进步,“聚沙成塔”,都会是非常有益的。

我们发现,在中国时装画教学中主要表现出以下几个方面的不足:

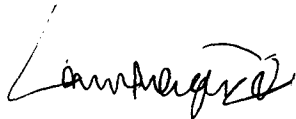
首先是资讯较闭塞,眼界不开阔。曾几何时,某些时装画技法的教材作为几乎唯一的范本被推崇备至,连连再版。诚然,它们的启蒙作用不可否认,但在全球资讯化的今天,显然只有更加多样的风格和思路才能够承担现阶段中国时装画教育的全面要求。

其次是认识不全面、侧重有偏颇。目前很多时装画教学环节中依然存在过多追求艺术表现而轻视工艺特征的问题,结果是学不致用,造成企业与设计师目标迥异、互不认同的局面;

最后是模式较刻板,观念有缺陷。中国的时装画教学传统上是以美术教育为基础的,优点是学生的美术功底比较扎实,缺点是设计思维能力没有受到应有的重视,作品常常有形式却无内容。

本书集中反映了一批专业教师的思考积累和他们创作、指导的优秀时装画作品,是教学理论经验和设计实践经验的结合。我们不可能解决所有认识到和尚未认识到的问题,但是如果能够在前辈提供的基础上有所创新,为中国时装画教学的完善发展传达出一些新鲜的思想,就已经是欣慰的事情,著者愿意以此与各位专家、读者共勉。

潘春宇
江南大学
2005年7月

目 录

1 时装画创作的准备	(1)
1.1 时装画的概念和分类	(1)
1.2 兴趣是学习的必需,心境是创作的催化剂	(3)
1.3 常见的硬、软笔的特点和使用	(4)
1.4 常见颜料的特点和使用	(5)
1.5 常见的纸张以及其他小工具	(5)
2 人体结构与姿态	(7)
2.1 动态概述	(7)
2.2 女性人体的正常比例和理想比例	(8)
2.3 男性人体、儿童人体的正常比例和理想比例	(9)
2.4 人体局部绘制	(10)
2.5 一条中心线和体态特征	(14)
2.6 两条基准线和身体倾斜	(15)
2.7 三大体块和身体扭动	(16)
2.8 四肢和身体重心	(17)
2.9 各种服装用人体模板	(17)
2.10 服装的轮廓和人体的关系	(27)
2.11 服装的结构和人体的关系	(28)
2.12 服装的面料、配饰和人体的关系	(29)
3 服装平面结构图的表现	(30)
3.1 服装平面结构图概述	(30)
3.2 服装平面结构图的特点	(31)
3.3 服装平面结构图局部表现	(32)
3.4 上衣平面结构图的绘制	(41)
3.5 裙装平面结构图的绘制	(44)
3.6 裤装平面结构图的绘制	(46)
3.7 服装平面结构图与效果图的差异	(48)
3.8 服装平面结构图的实效性	(49)

4 时装画绘制技巧	(50)
4.1 时装画用线的技巧	(50)
4.2 干画法和湿画法的特点	(52)
4.3 厚画法和薄画法的特点	(53)
4.4 彩色铅笔画法的特点和步骤示意	(54)
4.5 麦克笔和彩色水笔的特点和步骤示意	(56)
4.6 淡彩画法的特点和步骤示意	(58)
4.7 渲染画法的特点和步骤示意	(60)
4.8 笔触画法的特点和步骤示意	(62)
4.9 平涂画法的特点和步骤示意	(64)
4.10 无法之法,乃为至法	(65)
4.11 各种面料的表现	(67)
4.12 关于服装面料质感的补充	(72)
5 时装画的计算机辅助表现	(73)
5.1 时装画的计算机辅助表现概述	(73)
5.2 基本概念	(75)
5.3 用滤镜处理质感——用 Photoshop 画时装画	(78)
5.4 用路径处理线条——用 Coreldraw 画时装画	(85)
5.5 用画笔处理形态——用 Painter 画时装画	(92)
5.6 其他需要补充的说明	(96)
6 时装画的魅力因素	(97)
6.1 关于时装画的风格、构图和背景的表现	(97)
6.2 草图风格	(100)
6.3 写实风格	(102)
6.4 装饰风格	(104)
6.5 机械风格	(106)
6.6 略图风格	(108)
6.7 荒诞风格	(110)
6.8 卡通风格	(112)
6.9 时装画的背景处理	(114)
6.10 时装画的构图处理	(118)
6.11 时装画的创作	(122)
7 时装画佳作欣赏	(125)
后记	(137)
参考文献	(138)

1 时装画创作的准备

1.1 时装画的概念和分类

服装设计师要把头脑中不时涌现出来的灵感转变为消费者喜爱的商品或者舞台上具有震撼力的艺术品,首要步骤就是画出理想的时装画,将飘忽不定的个人感受固定下来。从某种意义上讲,时装画是衡量设计师创作能力和设计水平的重要标志。

时装画是以绘画作为基本手段,通过丰富的艺术处理方法来体现服装设计的造型特征和整体气氛的一种艺术形式。

习惯上,时装画是一个统称,可以按照创作目的的不同进一步细分为时装草图、时装效果图、服装结构图、时装插画、服装资料图等五类。

时装草图——是一种表现设计意识氛围的图,是设计师以最快捷方便的形式对思维成果的一种记录(图 1-1)。

时装效果图——是设计师将灵感通过平面要素所描绘的着装图,要求准确、清晰地体现其设计意识和穿着效果(图 1-2)。

服装结构图——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形成的具有切实科学依据的示意图。必要时可以用简练的文字辅助说明以及附上料样(图 1-3)。

图 1-1 时装草图,色彩沉稳中不失热烈,用笔泼辣,形象生动地反映出设计师的灵感构思

作者:Ruben Alterrio (图片来源于《Stylishly Drawn》)

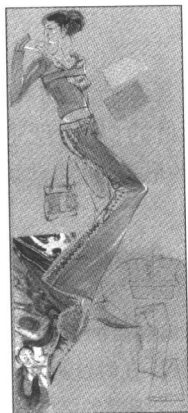

图 1-2 时装效果图范例,结构严谨,勾画细致,准确地表达了设计概念和相关细节

作者:潘春宇(江南大学)

图 1-3 服装结构图范例,画面规范,笔触流畅,细节精确,比例协调(图片来源于流行资讯《PECLERS Paris》)

时装插画——以欣赏及宣传为主要目的,注重绘画技巧和视觉冲击力,画面效果更接近于绘画艺术,具有很强的艺术性和鲜明的个性特征。常常用作广告海报、样宣等,指导消费、预告流行(图 1-4)。

服装资料图——以忠实记录服装的样式、细节和特征,作为资料保存的服装图示,特别注重准确与详实(图 1-5)。

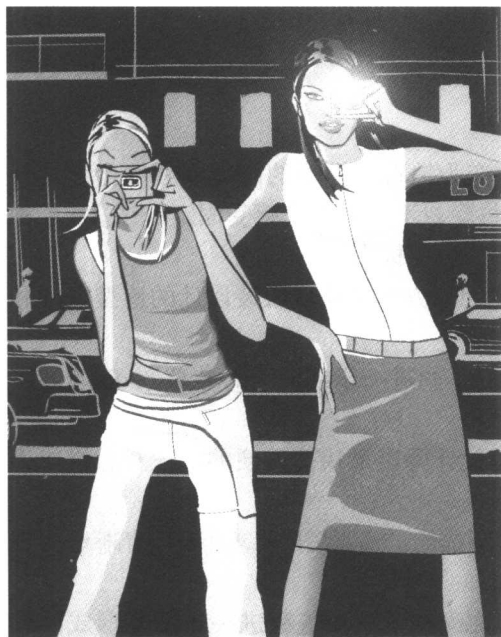

图 1-4 时装插画范例,画面充满趣味感和时尚感,色块有力,计算机表现技法娴熟 作者 Jason Brooks
(图片来源于《Stylishly Drawn》)

826 2000 年秋冬
加里亚诺强
调装饰性

827 2000 年秋冬基尔
罗杰伊服装店向
高田表示敬意

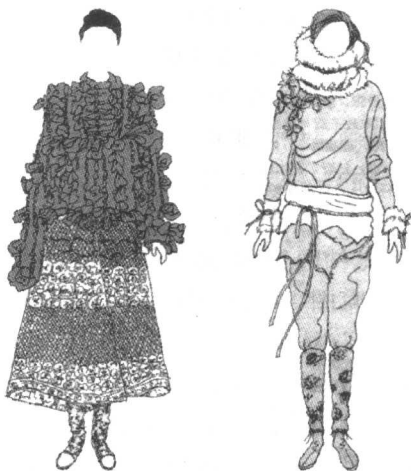

图 1-5 时装资料图范例,线条笔触干净细腻,细节表达准确无误
(图片来源于《图解服装史》)

不难发现,时装画从历史中走来,带着本质上的双重性:它可以是实用性的,也可以是欣赏性的。一方面,时装画有着明确的实用目的,其表现主体是各种各样的服装;另一方面,时装画的绘画手段展示的是整体的美感,它的欣赏性常常可以从实用中独立出来,成为个性化的艺术品。

著者提示:

服装设计之所以能够富于创造性地表达人着装后的整体美,除了时装画所产生的艺术效果和艺术价值以外,还要依靠缝制工艺的有机配合来完成。因此,在时装画中,应该对其工艺制作的具体要求有较为明确的表现。其中,首先是服装款式结构的表现,包括一些细微的结构,诸如省道、开衩、衣褶等的表现;其次是对服装制作工艺的表现,例如裁剪手段(平面裁剪或立体裁剪)、缝制要求及选用的材料、辅料,包括一些所配备的带、环、扣等。

由此可见,在时装画中要充分体现出服装的工艺性和艺术性的内在联系,切不可偏重一方而忽视另一方。

1.2 兴趣是学习的必需,心境是创作的催化剂

时装画可以自由地出入于服装设计和绘画艺术两个领域,既表现服装的整体造型结构和服装的工艺特点等,同时又突出其艺术表现效果,具有一定的艺术审美价值,这就对其自身的概念界定带来一定的困难。

具体地说,相对年轻的时装画和历史悠久的肖像绘画不同之处主要表现在:

时装画是服装设计的表达方式之一,是设计师和样板师及风格师沟通的工具,关注服装整体合理性和细节的表达,要求准确、清晰,便于理解。而肖像绘画是绘画艺术的一种,首要功能是观赏性,强调创作者内心感受的宣泄,更多地关注主体对象的音容笑貌和精神内涵,手法形式的自由度更大。

时装画是服装设计的第一步,不少成功的设计师最初是因为对时装画的痴迷而走上了服装设计之路。要学好时装画,就不能够忽略以下影响因素:

(1) 天赋:这是所有的影响因素中最为神秘的部分。时装画表达的对象是变化万千的时尚潮流,敏锐的时尚感觉和特别的审美能力是必不可少的,有很大部分又是与生俱来的,可以表现但是难以培养。没有天赋的作品,技术再熟练,也不会表达出难以模仿的独特灵气。

(2) 经验:对于精通时装画的人来说,经验意味着丰富的社会阅历和成熟的思维方式,是将复杂的对象通过熟练的技术而转变为轻巧的线条、色彩的一种能力,也就是“举重若轻”和“熟能生巧”。

(3) 勤奋:即使是时装画大师,也不会忽视“在不间断的重复练习中体会基本知识、掌握基本技能”。出神入化的手感来自于时间的积累,也许并不在于数量,而贵在坚持。对于大多数的学画者来说,这就是“勤能补拙”。

(4) 心情:实际上是你的内部环境。很多时候,时装画为了需求方的要求,会成为一项艰巨繁重的任务。然而,即使时间再紧迫、要求再苛刻,在你心中,都应该是平和安详的、乐观积极的。绘制时装画始终应该是一件愉快的事情。精神饱满、思路清晰、兴趣浓厚而产生的强烈的创作欲望可以使你在熟练的技巧基础上发挥潜能,创造出你自己都意想不到的精彩作品。

(5) 环境:亲切、熟悉、有条不紊、充满艺术气息的环境,可以舒缓你的紧张烦躁情绪,平复压力,增加动力。虽然这样的环境不是必不可少的,但却常常直接影响到水平的发挥。

著者提示:

临摹优秀的范作是短期内快速提高水平的有效途径,但是临摹太多,往往会带来“匠气”。临摹不是追求“形似”,而是重在理解原创者的意图。正确的方法是临摹和创作交替进行,以临摹为基础,以创作为提高。对一幅作品反复临摹,有所体会后立即创作,就可以大大加快技巧的提高速度。

1.3 常见的硬、软笔的特点和使用

时装画的表现是依据服装的种类、面料的质感及设计风格而进行的。由于服装的种类繁多,面料质感千差万别,设计风格多种多样,因此,时装画的表现工具也丰富多彩。

画时装画的用具包括画材(画笔、颜料和纸张)和工具(其他的绘画辅助用品)两部分。

画笔有以下几类:

1) 毛笔类

毛笔类包括水粉笔和水彩笔等。市场上多见尼龙笔,也有用中国毛笔替代者。

一般需要 3~5 支不同尺寸、形状的毛笔搭配使用。笔腹、笔锋饱满有弹性。宽大的毛笔适合涂抹,运用笔的不同部位如笔腹、笔锋、笔根,画出不同的笔触;细小的毛笔适合勾勒线条,笔形多变,风格容易控制。

2) 铅笔类

市场上常见的铅笔类画笔有绘图铅笔、炭铅笔和纸笔等。

绘图铅笔,以硬度在 HB~2B 之间选择为宜,非常适合初学者绘制草稿和速写。它既可以轻描底稿,也可以用于最后的勾画,得到坚实的轮廓线,应该多多练习。

炭铅笔粗犷豪放,不拘泥细节,控制比较困难,建议铅笔练习熟练后尝试。

纸笔可以擦出影调,使作品的笔触更加细腻,可以作为风格化的要求使用(图 1-6)。

3) 钢笔类

市场上常见的有普通钢笔、签字笔、蘸水笔、美工笔和金银笔等,名称不一而足。钢笔比铅笔更硬,初用可能不太适应,需要反复练习后才能自如地掌握和控制。

签字笔,也称针管笔、绘图笔,有 0.05~1.2 mm 等若干规格。线条纤细,多用于柔和的情调性线条的表现,比如蕾丝花边的精细描绘。

蘸水笔和美工笔(弯尖钢笔),勾画生动,笔触尖利、丰富,随用力的不同可以做强弱的变化。使用的难度更大,应该在铅笔和钢笔比较熟练的情况下使用。

圆珠笔,细腻流畅,流动性非常丰富,在油质上加彩色有时有渗化,运用好的话别有情趣,用于速写也不错(图 1-7)。

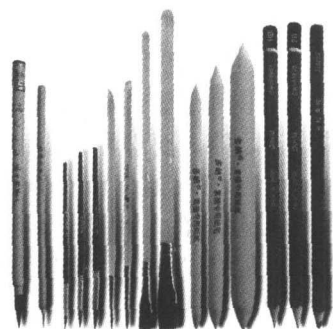

图 1-6 市场上常见的各种毛笔和铅笔

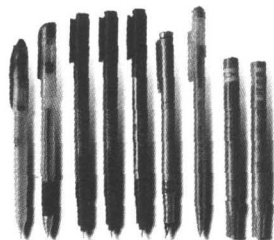

图 1-7 市场上常见的各种钢笔

著者提示:

毛笔需要妥善保存和使用,如果毛笔受到损伤,就会影响绘画时的感觉。对毛笔的用惯、用服,常常会带来得心应手的舒适感。

1.4 常见颜料的特点和使用

绘制时装画的颜料一般有透明色(水彩色、照相水色等)和不透明色(水粉色、丙烯色等)两大类,但最常用的颜料还是水彩色和水粉色两种。

(1) 水粉(广告色、宣传色):色种多样,半透明粉质,容易发色。覆盖力强,便于反复修改。缺点是潮湿时色彩鲜艳,干燥后略微变浅并且程度不一,控制需要一点经验;颜料含有胶质,有时着色会不均匀,现在市场上的脱胶水粉颜料很好地解决了这个问题。丙烯颜料特点与水粉色比较接近。

(2) 水彩:水彩是传统绘画颜料,色种丰富,透明水性。使用时含水量大,着色不易均匀,追求酣畅生动的水色变化。缺点是覆盖力不强,难以涂改,必须一气呵成,使用者要有足够的经验。

(3) 水墨:中国墨,生动自然、沉稳含蓄;制图墨水,均匀扎实、乌黑发亮。有色墨水,鲜艳清澈,干后耐水性好;照相色,与有色墨水差不多,但使用、携带更方便。缺点是色彩的渗透力难以控制,略显“火气”。

(4) 彩色铅笔:多种色别,有水溶和非水溶的差别。用素描手法表现色彩层次,控制相对容易,携带方便卫生,深得广大绘画者喜爱。缺点是上色饱和度不够,力度较差(图 1-8)。

(5) 麦克笔:有水性、油性的差别,色彩透明快干,简捷方便,笔触有力,尤其适合拉划均匀的有色线条。缺点是色彩相对单一,调和性差,笔触边缘明显生硬。

(6) 水彩笔(彩色水笔):与麦克笔特点相似,但价格非常便宜。

(7) 蜡笔(油画棒):色彩比较丰富,油性,线条粗放多样,适合制作粗糙的面料肌理。但是笔触局限比较大。

(8) 色粉笔:以炭条和粉笔结合的形式出现,色彩丰富,变化自然,线条控制力比蜡笔强,适合于纸笔或手指涂抹渲染。缺点是颜色易脱落,作品保存困难,价格也比较高。

此外,还有一些颜料虽然不常见,但创作者可根据个人喜好选用,在此不一一细述(图 1-9)。

图 1-8 市场上常见的主要颜料

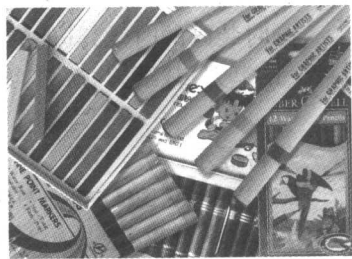

图 1-9 市场上常见的其他颜料

1.5 常见的纸张以及其他小工具

画时装画的纸张一般有草稿纸、普通绘画纸、其他特色绘画纸等。

1) 草稿纸

(1) 白报纸:质地脆而薄,吸水性能比较差,遇水容易变形,不适合用水调和颜料作画,可

以用作平时积累素材时的铅笔草图。

(2) 毛边纸:质地松软,有一定的韧性,色黄,吸水性能好,遇水容易渗化,用铅笔或炭笔做草图附着性好,容易表现质地。

(3) 拷贝纸:质地坚韧、吸水性能差,半透明,不易表现对比以及影调。不适合调和颜料作画,可以用作草稿到正稿的摹写。

2) 普通绘画纸

(1) 复印纸:一般为 70 g 或 80 g,性质略同于白报纸,但质地更坚韧些,吸水性能也略强,可以在控制水分的前提下绘制彩稿,规格统一,价格便宜,可兼作正稿或草稿,使用比较广泛。

(2) 素描纸:质地松脆,草稿阶段不宜反复擦改,一旦破坏纸质后难以恢复,会给上色带来困难。吸水性能一般,遇水易变形。所以适合速写和草图,上调和颜料时要控制水分。

(3) 水粉纸:质地坚韧,纸纹粗细适中,吸水、附着性能均好,上色厚薄都容易达到理想的效果,价格便宜,因而使用最为广泛。

(4) 白卡纸:质地坚韧,正反面有时粗糙感不同。一般正面洁白光滑,吸水性能较差,适合调和颜料厚重作画,风格性强但较难控制;反面粗糙一些,类似于水粉纸的感觉。白卡纸也受到很多创作者的喜欢。

(5) 水彩纸:质地坚韧,纸纹粗糙、粗细变化大,表面的凹坑适合存留水分和颜料,适合表现湿画的流动质感,画味浓郁,风格明显,深受欢迎。

3) 其他特色绘画纸

(1) 漫画原稿纸:一般为 140 g 或更高,质地坚韧光滑,细腻不起毛,可以反复擦改,墨水不阴不透,适合表现精致的时装画小品,为现代年轻创作者常用。

(2) 色卡纸:性质等同于白卡纸,只是有不同的底色,可以作为背景使用,使用者也很多。

(3) 底纹纸:底纹纸是通过预先压制工艺生产出来的带底纹的纸张,如布纹、皮纹、凤尾纹等,质感精致丰富,手感细腻柔和,绘画感受类似于卡纸,适合表现个性和风格(图 1-10)。

画时装画的时候,其他的一些工具也要配备齐全,使用时才能得心应手。一般有橡皮、塑料尺、铅笔刀、裁纸刀、剪刀、画板、图钉、夹子、胶水、胶带、水桶、调色板、纸巾等等。

著者提示:

橡皮以普通绘图橡皮和可塑性橡皮为常见。普通绘图橡皮价格便宜,清除力强,但是容易伤及纸面而影响到上色。可塑性橡皮则没有这样的缺点,所以推荐使用可塑性橡皮。

水桶一般只是洗笔之用,而小的水碟可以方便蘸取少量的水分,尤其是干净的水。

纸巾不仅可以用来尝试色彩,还可以吸水便于更精确地控制笔尖的含水量。

总体来说,所有的工具和材料,都要结合技巧才会焕发生命力;反过来说,技巧的高超其实就是最大限度地发挥工具的特点和材料的美感。

高超的创作者只会关注画面上留下的痕迹和气韵,不会介意使用了什么样的手段。不管什么技法、什么工具、什么材料,思想才是最重要的。所以,有的人用手指也可以作画,用胡子也可以作画,那就是所谓的“化境”。

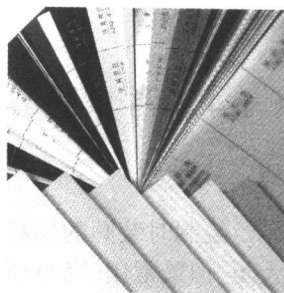

图 1-10 市场上常见的各种绘画用纸

2 人体结构与姿态

2.1 动态概述

讲时装画,必须讲人体,因为服装与人体,有密不可分的关系。

人体是自然界最复杂、最精妙的造型。艺术家所要做的,是了解人体内在形体结构如何构成复杂的表面现象。

人体由头颅、躯干、上肢、下肢构成。人体的头颅、胸腔、骨盆这三个最主要、最大的体积由脊柱相连,加上上肢和下肢,就构成一个完整的人。头颅、胸腔、骨盆是自身不会动的固体结构,在颈和腰处形成两个脊柱活动段,使人体在前、后、左、右方向上可以伸屈扭转,产生动作。动作范围决定于脊柱的活动程度。脊柱在任何时候都是弯的,它使头颅、胸腔和骨盆的关系呈倾斜状。上肢分上臂、前臂和手,下肢分大腿、小腿和脚。

肢体是人体的主干,而关节是运动的枢纽,关节(颈、肩、腰、髋、肘、腕、膝、踝)因其屈伸、外展、回旋而产生的形变是人体描绘的关键。每一处关节活动都有一定的规律和局限范围。比如,头部能低下、抬起、歪倒,但不能转到身后;肘部向前弯曲幅度很大,但不能后弯;而膝关节向后弯曲幅度大,向前弯曲则不可能,只能达到大、小腿平直为止。

我们知道,服装设计的视觉焦点不仅局限于服装正面,许多重点会出现在服装的背部、侧面、肩部或腰部等处。那么,创作者经常需要用最能突出身体某个特别部位的动态来表现这些设计重点。具体地讲,假如服装的最新颖部位是在背部,那么就应选择一个背面的或半侧面的姿态,而不能去选择一个正面的姿态。

所以,画好服装用人体,重要的是学会运用服装整体美的艺术语言,领悟人体姿态的动态美与静态美规律,为服装表现找到最合适的角度,特别要避免“不顾服装特点,只求姿态别致”的做法,这样会减弱时装画的最本质的功能和表现力。

著者提示:

对每个有志于研究服装画的人来讲,了解人体是最基本的任务:了解人体可以熟练地表现服装设计的意图,可以使服装作品更符合人体的功能需要。

我们常常有这样的体会,人体瞬间出现的姿态往往是最自然、最优美的,因此创作者需要具备对形体美的敏锐感受力,善于捕捉人体瞬间的生动姿态。这并不容易,需要在长期的艺术实践中揣摩和领悟其中的艺术内涵。

了解、掌握人体最理想的方法当然是直接观察,同时又和日积月累的速写练习分不开。作为手上基本功来讲,要求画得准,画得好,简练而生动,其中准确是第一位的。先画人体后画服装,人体不准,服装也不会准。

2.2 女性人体的正常比例和理想比例

比例美是人类长期积累的形式美法则之一,也是人体美、服装美的前提。

绘画中人体比例一般以头长为单位,以现实中中等身材的女性全身 7.5 个头长为例,下颌在第 1 个头位置,乳头(BP 点)在第 2 个头位置,腰线(腰围最细处)在第 3 个头略高的位置,臀线(臀围最宽处)在第 4 个头略高的位置,脚踝在第 7 个头位置(图 2-1)。

对于时装画来讲,所画人体应当比现实中的体型更为修长,以便表现服装的美感,所以我们会特意拉长下肢、颈部和上肢的长度以达到理想的人体比例。

以 8.5 个头长的理想身材为例,下颌位置(第 1 头)、BP 点位置(第 2 头)保持不变,腰线下降到第 3 个头位置,臀线下落到第 4 个头位置,指尖在第 5 个头位置,膝盖在第 6 个头位置,脚踝在第 8 个头位置。上臂 $1\frac{1}{3}$ 头长,前臂 1 个头长,手 $\frac{2}{3}$ 头长,大腿 2 个头长,小腿 2 个头长,脚 1 个头长(正侧面)。令人感觉到:四肢修长,身材苗条挺拔。

理想的女性人体宽度比例为:肩宽为 1.5 个头长略宽,腰部 1 个头长,臀宽 1.5 个头长。

从形态特征来看,成年女性人体基本形为沙漏形,全身肌肉不发达,颈细长,肩窄且薄,乳房隆起,腰细,上肢浑圆,手小而细长,臀部肥厚,宽于肩部,大腿脂肪丰富,小腿饱满,足小而趾细。

著者提示:

现代审美口味要求人体有更高更窄的比例,所以,头小身长的欧化体型看起来比头身俱小的亚洲体型更令人满意。

在时装画中,我们认为理想的女性体型比例为 8.5 头身,适合表现各类比较正式、庄重的服装。在设计中常常遇到因人体比例的过分拉长导致服装比例失真,而难以对服装的真实情况作出预想,成衣效果远远达不到设计效果。当然,时装画中也有 9 头、10 头以上的夸张比例,更适用表现修长、流畅或膨大的裙装、礼服等。

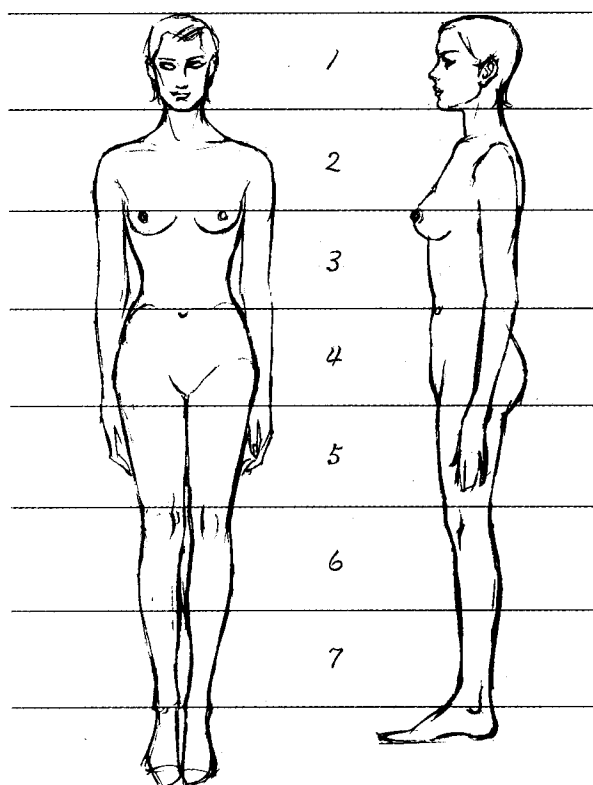

图 2-1 女性人体比例