

时装画

教程

庞 绮 编著

江西美术出版社

作者简介

庞绮，毕业于中央工艺美术学院染织美术系。现为北京服装学院美术系副教授，庞薰琹美术馆名誉副馆长、中国色彩教育委员会委员、全国工商联美容化妆品业商会色彩形象设计专业委员会委员、中国纤维艺术委员会委员、中国工艺美术学会会员。

庞绮老师从事教学工作近20年，主要教授服装色彩、服装设计、色彩构成等课程。出版有：《服装色彩》、《服装色彩基础》、《服装设计色彩配色应用》，《服装——美术高考设计专业参考图典》，并在国家级的刊物及报纸上发表论文数十篇。代表性的论文有《京剧服装的色彩个性》、《浅谈服饰中的后现代主义影响》。其服装设计作品荣获1986年全国连衣裙设计评比大赛优秀奖，纤维艺术作品《角色》入选《从洛桑到北京——2002国际纤维艺术双年展》并获奖。

概述

一、服装设计表现技法的学习目的

一个真正完整的服装设计包括两个步骤:第一是计划和构思,第二是将设想作可视性的实现。也就是说,设计必须通过思维和物化这两个环节来体现,两者缺一不可。仅有思维,设计只能存在于自己的头脑之中,别人无法了解,即便是通过口述来表达,也仍然会产生模糊的理解,尤其在设计方案较为复杂时就更是如此,因此必须通过物化的形式将设计思维表达出来。所谓物化是将抽象的思维转化为具象的形式。在服装设计中,物化形式有两种:绘制服装设计图和用服装面料制作成衣来直接表达设计构思。鉴于服装设计图具有经济实惠的优点,所以往往成为设计者的首选。

服装设计图是快速、便捷表达设计意图的最佳载体,因此,熟练掌握和运用服装设计图的各种表现技法是服装设计师应具备的基本功。

二、服装设计表现技法的学习方法

服装设计图可以通过草图、款式图、服装效果图等形式来完成。它们的作用各异,因此在不同的学习阶段,其侧重点也要有所不同。

(一)学习绘制草图阶段。它是以迅速捕捉灵感为目的的。这一阶段主要体现设计者的想象力,表现技法并不十分重要。既然设计者的创作灵感是至关重要的,那么如何得到服装设计的灵感启示呢?途径有三:其一,广泛涉猎服装、服饰类杂志,从摄影作品中受到启发,但由此而设计的作品,往往在设计理念上会显露出模仿的痕迹,不过初学者通常会采用这种方法。其二,借鉴其他艺术门类,如:音乐、舞蹈、戏剧、电影、建筑、绘画、雕塑等。虽然艺术的表现形式各不相同,但它们的本质是相通的,可以相互影响、相互借鉴、相互融合。一个创作者如果能够触类旁通,说明已经达到了较高的境界。其三,投身于大自然中,在那儿不仅能够捕捉到丰富的色彩灵感,还可以得到多种造型启示。所以说大自然是最好的老师。只有达到较高水准的设计者,才能将大自然赋予的元素与自身的创造

力有机结合,融会贯通。

(二)学习绘制服装款式图阶段。首先应该对服装结构有充分的了解,再通过服装款式平面图加以表现。服装款式图具有“工程图”的作用,它在实际应用中极具参考价值。它为服装的裁剪制作提供了依据,适合工业化生产的需要,尤其在服装公司做设计更为重要。因此在绘制服装款式图时就要尽量把服装结构的细节交待清楚,如:是褶皱还是省道,是装饰线还是结构线等,均不得含糊。

(三)学习画服装效果图阶段。这个阶段注重的是表现能力,而表现能力是通过造型和技法综合体现出来的。在造型方面,可以通过速写等基础训练来不断提高表达能力,同时还可以通过鉴赏一些国内外服装设计大师或时装插图画家的优秀作品,从中学到一些表现技巧。

要想在短期内比较迅速地提高服装效果图的绘画技能,我们提倡一种看似简单的方法——临摹。这种方法对于初学者更加行之有效。临摹只是掌握绘画技巧的手段,而不以简单机械复制为最终目的。临摹的对象有二:一是临摹他人的优秀服装画作品;二是临摹时装摄影图片。在临摹过程中,只有不断观察、分析、琢磨、实践,才能积累一定的经验,从而做到心中有数,进而得心应手地表达自己的服装设计意图。从某种意义上说,临摹是最笨拙也是最明智的方法。当初学者尚无法驾驭服装画的造型和技巧时,与其盲目地乱画一通,不如老老实实去临摹,免得浪费宝贵的时间。

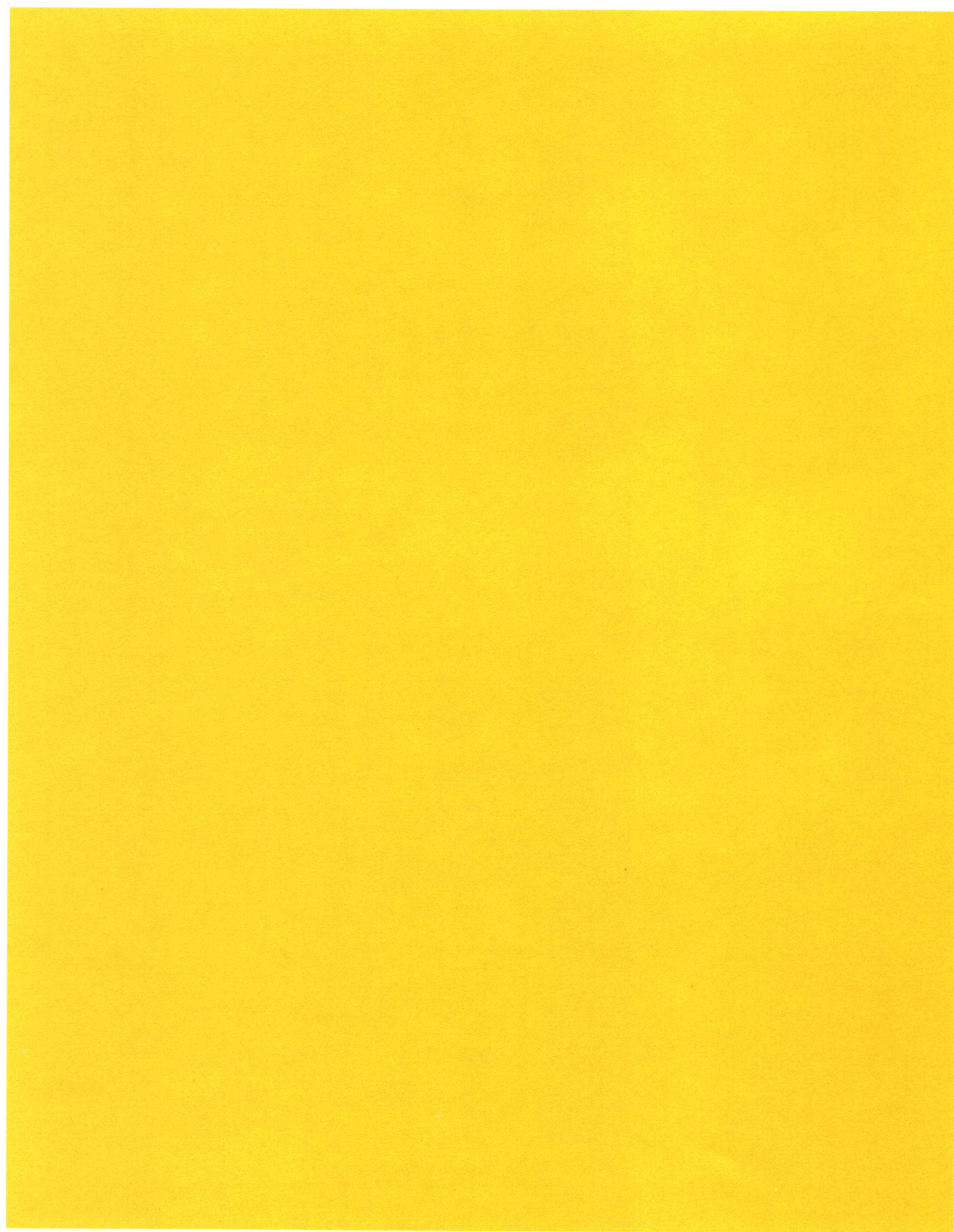
有些人认为,服装效果图就是画画,一味强调个人绘画风格,单纯把时装画当成一般的画来认识,这是错误的。在服装效果图中固然可以发挥一些个人风格,但无论追求哪种风格,绝不能忘记其首要任务是服装设计,这是至关重要的。如果仅仅注重画面效果,而忽略了表现服装,那么这一服装效果图也算不上佳作。

我们所需要的是既能很好地传达设计者的服装设计意图,又不乏个人绘画风格的作品。一位服装设计师,只有集审美能力、创造能力和表现能力于一身,那才有资格成为优秀的服装设计师。

目录

第一章 工具篇	003
一、纸类	003
二、笔类	004
三、颜料类	008
四、其他辅助工具	009
第二章 结构篇	010
一、人体结构局部要点	010
二、人体各部位关系	019
三、人体比例与重心	021
四、服装款式画法	025
五、发型画法	028
六、服饰配件画法	030
第三章 技法篇	034
一、常用服装面料表现	034
(一) 常用面料质感表现	034
(二) 常用面料图案表现	046
(三) 常用面料工艺表现	049
(四) 综合面料参考	053
(五) 其他	056
(六) 各种面料的时装效果图	058
二、各种技法表现	068
(一) 技法表现	068
(二) 综合技法表现	100
(三) 电脑技法表现	106
三、时装画的完整步骤	122
第四章 应用篇	127
一、服装设计图及其应用	127
二、时装画的风格	133
第五章 赏析篇	139
一、国内优秀作品赏析	139
(一) 国内时装画赏析	139
(二) 国内服装大赛效果图赏析	162
二、国外大师精品赏析	173
(一) 头部表现	173
(二) 时装表现	181

■ 基础与表现 ■

第一章

工具篇

画 具

古人云：“工欲善其事，必先利其器。”意思是要想做好事情，首先必须找到利于做这件事情的工具。在绘制时装画前期，首先要准备好各种工具，下面介绍绘制时装画的常用工具。

一、纸类

1. 水粉纸：纸纹较粗，有一定的吸水性，易于颜料附着。绘制时装画最为常用。

2. 水彩纸：纸纹有粗细之分，纸质坚实，经得住擦洗。因作画时使用大量水分，只有其特有的凹凸不平的颗粒，才能有效地留存水分，呈现其润泽感。绘制时装画最为常用。

3. 素描纸：一般适合画铅笔素描，纸质不够坚实，上色时不宜反复揉擦，吸水能力过强，如果一定要用它来画色彩，颜色易灰暗，因此画色彩时，应适当将色调厚加纯。由于这种纸张不易平展，如用水性颜料，就应将纸张裱在画板上而后作画。

4. 拷贝纸：可用来拷贝画稿的纸张有两种，一种为拷贝纸，纸张较薄，为透明色；另一种为硫酸纸，纸张较厚，为半透明色，多用于工程制图，也可用来拷贝画稿。有时也可利用透明、半透明正反面结合着色，营造出特殊表现效果。

5. 宣纸：分生宣、熟宣、皮宣。生宣纸质地较薄，吸水性能强，适用润渗效果；熟宣不易吸水，适用工笔法的刻画；皮宣介有生宣、熟宣之间的吸水性，可用来表现带有中国画风格的时装效果图。

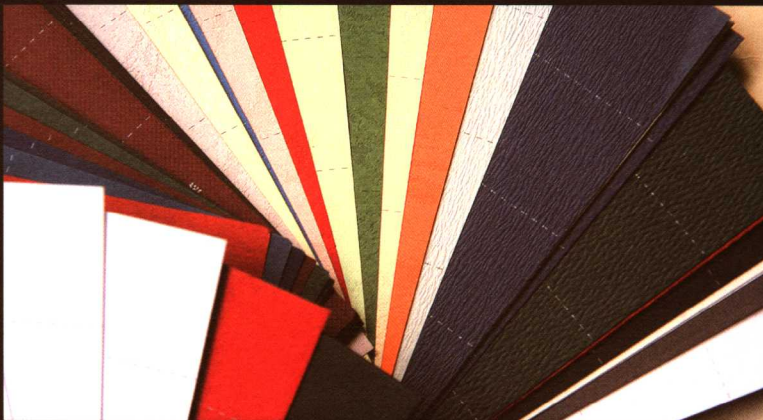
为了达到某种特殊效果，宣纸也可利用画水粉，但是有一定难度。

6. 色粉画纸：质地略粗糙，带有齿粒，适用于色粉附着。色粉纸一般都带有底色，常用的有黑色、深灰色、灰棕色、深土黄色、土绿色等。画时装画时，可巧妙地借用纸张的颜色为背景色。

7. 白报纸：质地较薄，色彩偏黄，吸水性能极差，不适合使用水粉、水彩等以水调和的颜料，只适用于起铅笔草稿或画速写，现在更多使用复印纸。

8. 卡纸：质地洁白、光滑，有一定的厚度，吸水能力差，不易上色，易出笔痕。高度光滑的纸质更有排斥水分的现象，有时用适量洗洁净可以克服这种现象。如想要达到色彩均匀的效果不要选择这种纸张。还有黑卡纸、灰卡纸，在时装画中，黑卡、白卡多用于裱画，有时也可利用卡纸的色彩作为背景色。

9. 特种纸：纸张质地厚薄、规格较多，纸质坚实，有多种颜色和特殊肌理，纸质性能近乎水彩纸，作画者可巧妙地借用纸张的颜色，适用于水粉、水彩、铅笔等多种工具的表现。也可利用其多种颜色及特殊肌理用于裱画。

二、笔类

绘制时装画的画笔有三种作用：起稿、勾线、涂色。

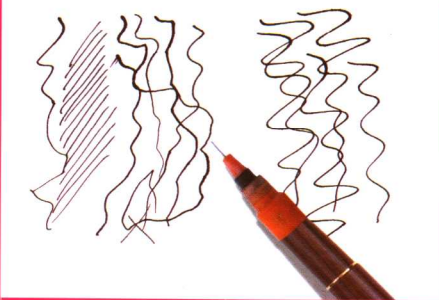
① 铅笔：有软硬之分，软质的是B—8B，硬质的是H—12H，铅笔在时装画中，多用于起草稿，一般起时装画草稿时常选用软硬适中的HB。

② 炭笔：有炭素笔、炭画笔、炭精条、木炭条。炭素笔的笔芯较硬，炭画笔的笔芯较软，炭笔颜色较一般铅笔浓重，笔触粗细变化范围较大，适合画素描风格的时装画，有时辅助其他工具小面积使用。

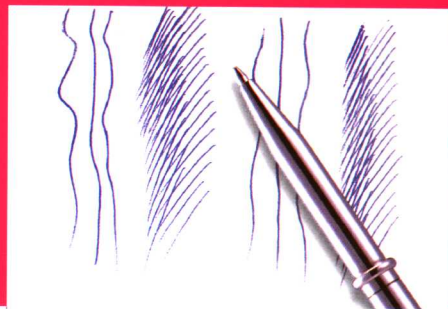
③ 彩色铅笔：有多种颜色。作用和铅笔相同，在时装画中具有独特的表现力。

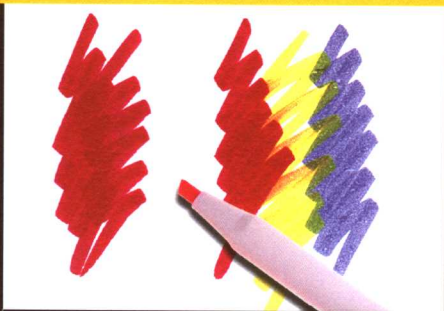
④ 水溶铅笔：兼有铅笔和水彩的功能，有多种颜色，携带方便，使用快捷。着色时有铅笔笔触，晕染后有水彩效果。

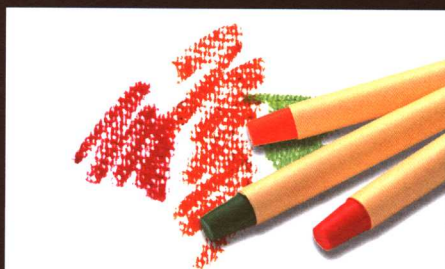
⑤ 绘图笔：也称针管笔，笔尖粗细0.1至0.9毫米，一般配合使用黑色墨水，适用于勾线以及排列线条。

⑥ 圆珠笔：带有油性。在时装效果图中，一般在局部面积辅助使用。其作用类似于钢笔。

⑦ 麦克笔：分水性、油性两种，笔头有粗细之分。有多种颜色，色彩种类丰富，但不宜调混，直接使用。其透明感类似于水彩。彩色水笔有其类似的效果。

⑧ 蜡笔：有一定的油性，笔触较为粗糙，多种颜色。

⑨ 油画棒：有一定的油性，笔触较为粗糙，多种颜色。

⑩ 毛笔：有软硬之分。软质的为羊毫，常用的有白云笔（大、中、小），这类笔柔软，适用于涂色面；硬质的为狼毫，有狼圭、红毛、叶筋、衣纹等，这类笔锋尖挺，适用于勾线。

⑪ 水粉笔：有两种笔毛类型：一是羊毫与狼毫混合型，弹性适中，含水含色量多，能够较好地作颜色覆盖。另一是尼龙型，笔头形分有扇形、扁平形，绘制时装画多用扁平笔头的羊毫与狼毫混合型。

⑫ 水彩笔：笔头形分有圆形、扁平形。

三、颜料类

绘制时装画最为常用的是水粉、水彩色。

水粉：

亦称为广告色、宣传色，常见的有锡管装、瓶装。国内常用品牌有马利牌。水粉具有覆盖力强，易于修改的特性。使用水粉颜料要特别注意变色的问题，一般水粉色在潮湿状态下色彩深而鲜明，即将干时更深，但颜色全部干透后，在明度上普遍明显变淡，但也有个别色彩，如黑灰反而变深，因此需要不断实践才能逐渐掌握它的特性。

新开装的水粉色挤出时会有胶质粘液，含胶过多在涂色中易造成颜色不均匀，或色彩干后发亮，为了避免这样的情况，需要脱胶。具体做法是在色格中挤好颜色后，放入适量水份，隔夜后适当倒出上面的水份为宜。

常用水粉颜料：

红色类——朱红、大红、玫瑰红、土红、深红

黄色类——柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄

绿色类——淡绿、粉绿、中绿、深绿、橄榄绿、墨绿、草绿、翠绿

蓝色类——钴蓝、湖蓝、群青、普蓝、孔雀蓝、酞青蓝、深蓝、鲜蓝

紫色类——青莲、紫罗蓝

黑色类——煤黑

白色类——钛白、锌钛白

灰色类——中性灰、深灰

棕色类——赭石、熟褐

光泽色：金粉、银粉

水彩：

常用水彩颜料：国内常用品牌有马利牌，国外为温莎牛顿。水彩具有透明、覆盖力较弱的特性。

红色类——朱红、大红、玫瑰红、土红

黄色类——柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄

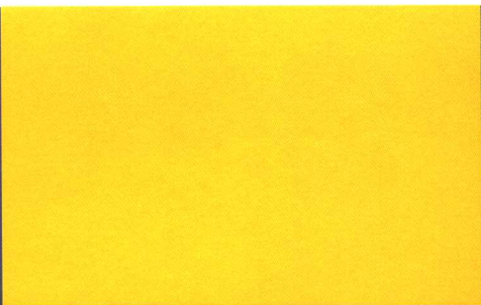
绿色类——淡绿、粉绿、中绿、深绿、橄榄绿、墨绿、草绿

蓝色类——钴蓝、湖蓝、群青、普蓝、孔雀蓝

紫色类——青莲、紫罗蓝

黑色类——煤黑

棕色类——赭石、熟褐

四、其他辅助工具

1. 橡皮：有软硬之分。画时装画时多选用软质橡皮，以便擦涂，不至损伤纸面而利于上色。

2. 尺子：画时装画时多选用直尺。用于画边框。

3. 笔洗：涮笔之用，一般使用瓶、罐、小桶。

4. 调色盒：为调色存放颜料的塑料盒。色格以多而深为好，颜色放满色格，反而不易干裂。一般以24格左右为宜。调色盒备用时需配备一块湿润的海绵(或毛巾布)，以防颜料干裂，或用以擦试画笔中多余的水份。

5. 调色盘：特制的调色盘为塑料浅格圆形盘。也可以调色盒

盖、搪瓷盘等替代。

6. 画板：为绘画而特制的木质板。根据画面尺寸可选择大中小号。画时装画一般选用中小号型。

7. 刀子：用于削铅笔和裁纸。

8. 喷笔或称气笔 由气泵和喷枪两部分组成。喷绘时，表现出无笔触、雾状的效果。在时装效果图中，适合于表现细腻的大面积色彩。

9. 牙刷：通常将干湿适度的颜料用毛笔涂抹在牙刷上，以手指拨弹，可作为喷笔的廉价替代品。一般用于局部。

10. 各种固定纸张的工具：胶水、双面胶带、胶带(透明、不透明)、夹子、图钉。

第二章

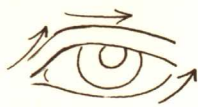
结构篇

在服装效果图的表现中，人体结构的表达起着决定性的作用，这是因为：

1. 服装设计表现的支点与人体结构关系相对应；
2. 在形体与服装的夸张与变形的表现中，人体结构关系是万变中之不变，也是一切变形生成的依据；
3. 结构点分析的方法是掌握服装画表现中人体结构的最有效和便捷的方法；
4. 服装画是对人体形态的优化表达。

人体的结构顾名思义，是人体各部位连接和构筑的节点。时装画的表现一般对人体作概括提炼的处理，因此，把握人体结构中几个关键部位的关系至关重要。下面我们就人体局部中的关键部位的结构关系和运动规律作一下分析。

(1) 眼睛的各个方向

正面

半侧面

侧面

正面向上

正面向下

侧面向下

一、人体结构局部要点

1. 眼睛

眉弓、眼眶、鼻骨、眉间和眼轮匝肌等主要结构形成眼睛的基本形体，它的表现要抓准各个部分的基本形和它们在空间中的透视变化，如眼廓近于平行四边形的棱状轮廓在不同角度时形状的改变。体积的表现要抓住眼睛的球形体感和眼窝、眼睑的薄厚等特征。

(2) 眼睛的各种方向的画法

平视

侧视

半俯视

俯视

眼睛的表现最重要的是神情表达，眼睑的开、合、垂、扬，眉间的细微变化、高光及眼球转动的位置都是传神的要点所在。为了传神，在刻画眼部时要特别注意防止平均、刻板地对待每一部分，应充分利用松紧、虚实、夸张和减弱等手段强化重点、省略次要部分和多余细节。眼部的化妆对各种不同的服装风格起到呼应或对比的作用，在时装画中可以结合整体服装风格、对象的气质恰当地予以体现。

(3) 眉毛的画法

长眉

短眉

一字眉

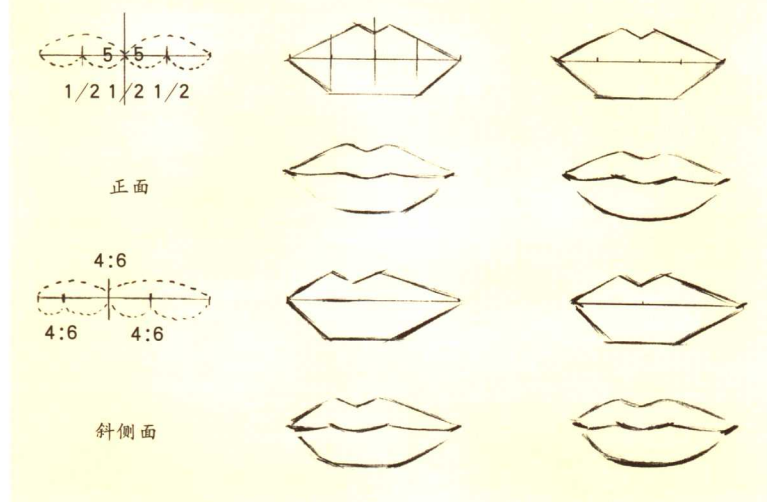

时尚眉

2. 嘴

嘴部的结构由上唇、下唇、口裂线、嘴角及人中构成，一般下唇比上唇略厚，描画唇形的线条忌讳死板，应根据明暗关系，有轻重虚实的变化。女性嘴唇较为润泽，可提亮高光以示嘴唇的光泽感。

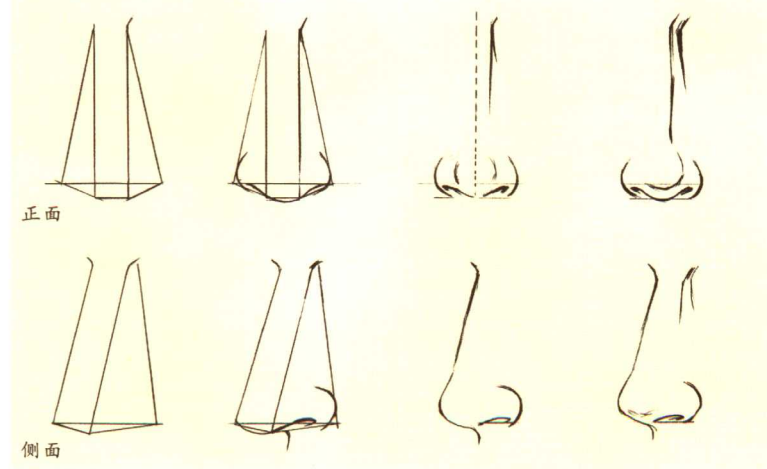
(1) 嘴的描绘方法(从结构入手)

(2) 嘴的各种方向的画法

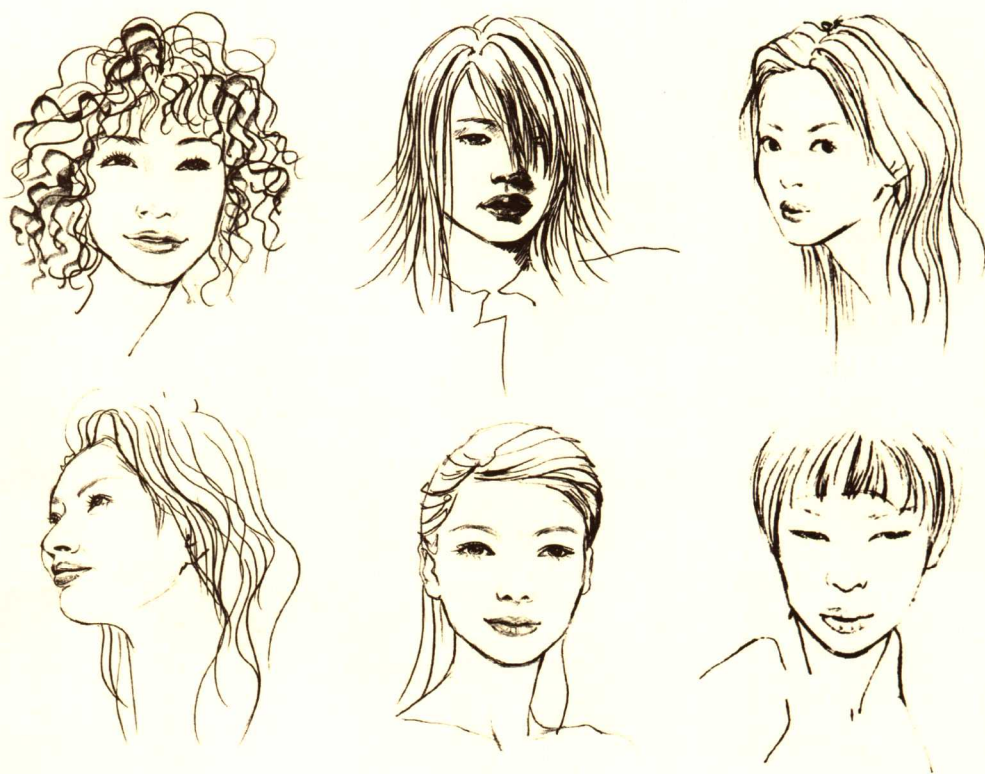
(1) 鼻子的描绘方法(从结构入手)

3. 鼻子

鼻子的主要结构由鼻骨、鼻翼软骨、鼻孔构成。正面平视的鼻子可用梯形概括，鼻头为一个大圆，鼻翼为两个小弧形，两个鼻孔相连成一个大弧形。侧面平视的鼻子可用三角形概括。在时装效果图中，鼻子的省略画法是：正面可以省略鼻骨，只画鼻翼、鼻孔或只画两个鼻孔，或眉毛和鼻骨连成一线。

② 东方面容画法

(4) 各种不同脸型的画法

