

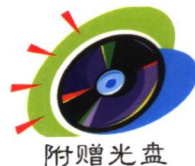
手
绘与电脑

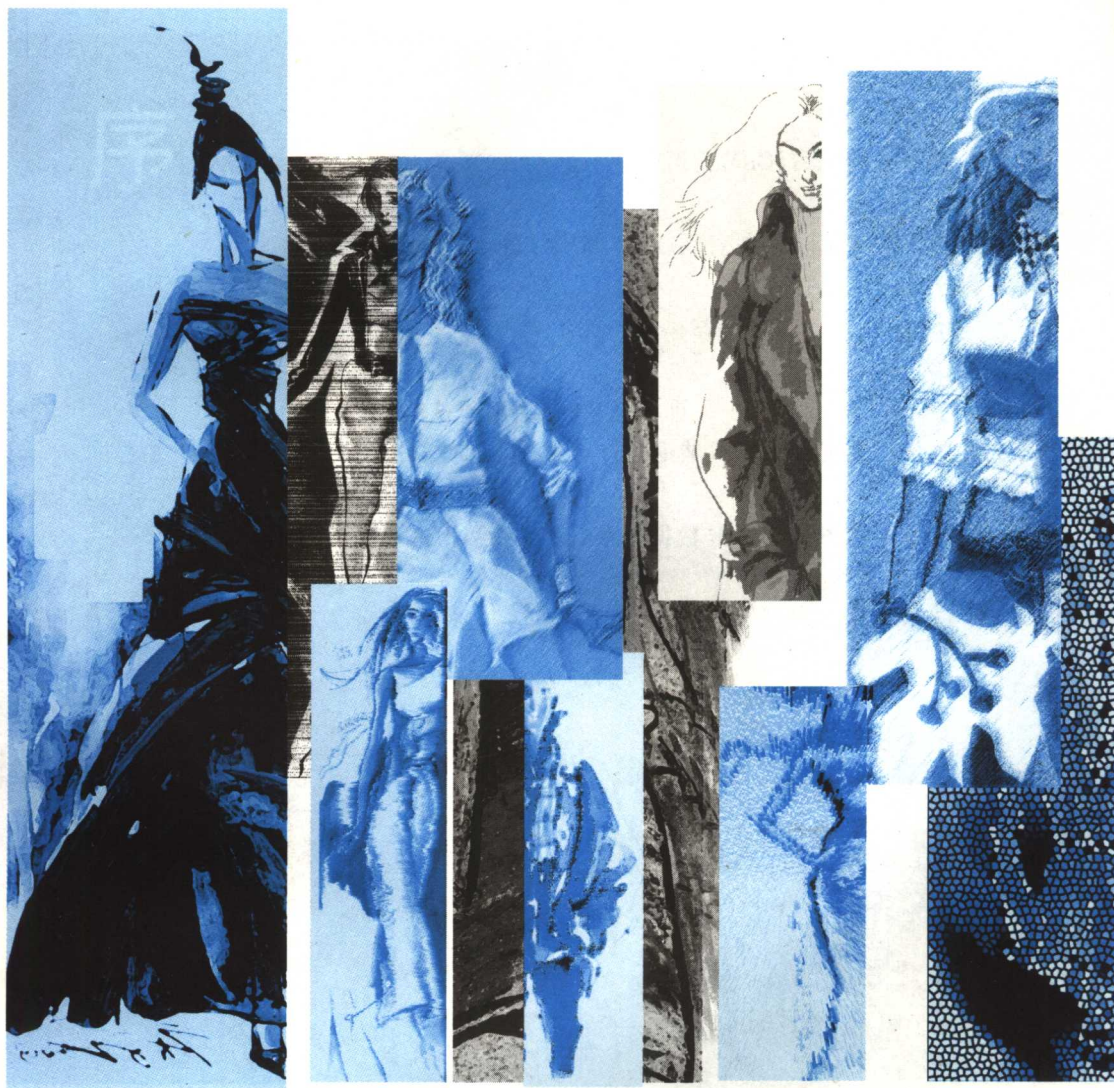
时装画

郭庆红 著

表现技法

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

手绘与电脑

时装画表现技法

郭庆红 著

福建科学技术出版社

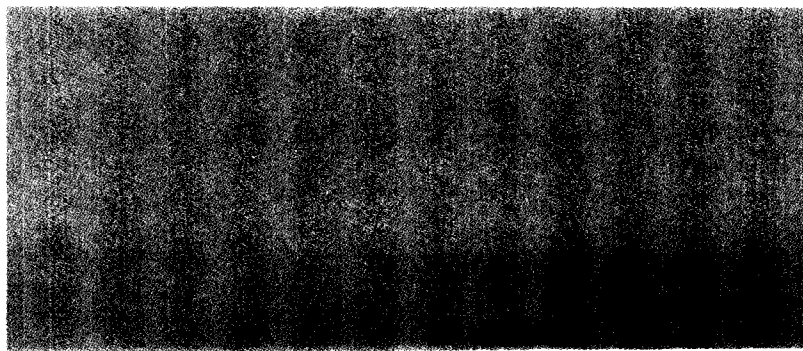
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

写在前面

近年来,随着我国时装业的发展,时装画这门来自西方、历史悠久、实用与审美价值兼具的艺术形式逐渐地走近我们,为更多的时装业者以及爱好时装画艺术的人们所认识、接受、研习、欣赏和应用。

时装画是一门表现手法和表现形式都非常丰富的艺术。绘画者可以运用任何颜料、任何绘画工具、多种多样的技法、构图形式进行酣畅淋漓的挥洒。尤其是电脑技术的普及,造型与图形处理软件的问世和不断改进升级,给时装画带来了新的表现手段和更加丰富的表现效果。因此,在我看来,时装画是一门“相对自由”的艺术。不过,应该强调的是,时装画与其他画种的根本区别在于,它在具有审美价值的同时又不同程度地具备实用的价值,否则时装画就没有了依托,显得空洞而失去意义。比如:通常情况下,时装画对于人物的塑造不需要过多情节的介入;时装画人体的比例是一种夸张的、理想化的人体比例;时装画尤其注重对于时装面料质感、色彩、花纹、款型、结构的描绘,注重时装细节和时尚元素的表达。总之,时装画艺术的一切都是为了时装而展开。

本书希望通过对时装画技法的讲解,帮助时装从业者、时装设计者、服装专业的学生们以及时装画爱好者了解并掌握这门技艺,使其更好地表达有关时装的意图,也希望以此为时装画事业贡献一份微薄之力。有不足之处敬请读者及同行指正。

时装画的过去与现在

时装画诞生于十六世纪的欧洲。因为那时还没有照相技术，人们将服装的样式与细节用版画的形式绘制下来。这种以版画形式绘制的时装画在当时被作为传播服装信息的“时装样片”。

矢岛功的作品

贾森·布鲁斯克的作品

格拉汉·瑞恩维特的作品

安东尼奥的作品

随着服装事业在全世界的发展，历经几个世纪的进程，时装画产生出许多新鲜的东西，时装画在用途、表现工具、表现形式、表现风格等方面都呈现出多样化的面貌。经过几百年的发展，时装画更趋成熟了。

时装画的分类

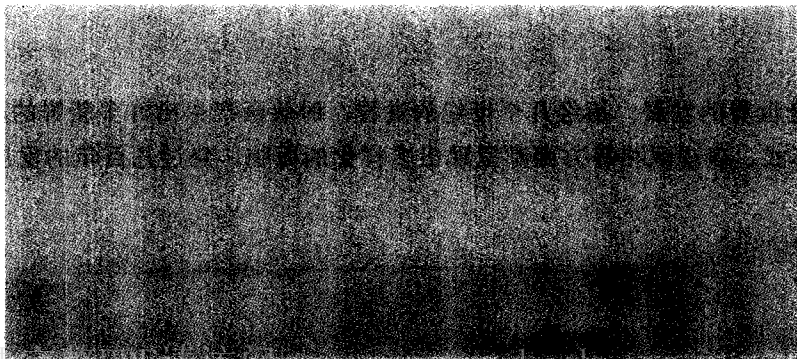
时装画是一种围绕时装而展开的相对独立的绘图形式，其实用价值与审美价值是同时并存的。其中，由于服务于时装事业的方面不尽相同，因此时装画在表现形式上也就各有特点。一般来说，时装画可以分为两大类：实用型时装画和欣赏型时装画。

实用型时装画——它包括着装效果图、时装款式平面图和用于媒体广告的时装画。

着装效果图与时装款式平面图：这一类时装画，是时装设计师表达自己设计构想的重要表述方式，也是目前国内服装企业在制板、样衣制作时的首要依据。因此，绘制这一类时装画，无论在人物比例、时装款式、时装细部表现和时装色彩等方面都力求与将要被制作出来的真实时装相符合，在这类时装画中，往往需要标明必要的尺寸、面料小样、简要的设计意图以及制作工艺说明。

用于媒体广告的时装画：这一类时装画的目的在于向公众宣传时装的款式、色彩、整体风格、流行趋向、发布流行预测以及在一定的时空内制造一种时装的文化氛围。因此，它在对时装款型、细节进行特别针对性表现的同时，更强调画面整体的艺术感染力。

欣赏型时装画——在我国，这一类时装画出现的并不很多，但随着我国经济、文化的发展，相信它会有一定的市场。这一类时装画很接近于纯绘画艺术，它有意识地忽略时装的细节而着重表现时装与整个画面的艺术美感，追求的是一种相对单纯的、独立的审美趣味与审美价值。因此，这一类时装画，讲究构图、色彩、表现形式、画面风格、人物动态甚至于人物情绪等等这些纯艺术性的因素。

目录

写在前面

时装画的过去与现在

时装画的分类

第一部分

时装画人物的画法

一、人体结构、时装画人体夸张比例与 时装画人体动态的表现

- 人体结构
- 时装画人体夸张比例
- 男、女、儿童的体型特征
- 人体“重心线”、“支撑面”、“动向线”
- 时装画人体动态的表现

二、人物头部与手脚的表现

- 头部、手部的比例
- 脸型、眉、眼、鼻、唇的表现
- 发型的表现
- 手、脚、鞋的表现

第二部分

时装的画法

一、款式平面图的表现

- 领、袖、衣、裙的表现
- 静态的表现
- 动态的表现
- 动静态结合的表现
- 制作工艺的表现

二、时装面料花纹图案的表现

- 条格纹图案的表现
- 花纹图案的表现

三、时装面料质感的表现

- 绵、软、细、滑、轻、薄类面料质感的表现
- 粗、糙、厚、重、坚、挺类面料质感的表现
- 针织、编结类面料质感的表现

第三部分

时装画的艺术表现

一、时装画的构图形式	44
■ 单人式构图	44
■ 多人式构图	42
■ 立体兼平面式构图	44
■ 整体兼局部式构图	45
■ 衬托式构图	46
二、时装画色彩的表现	47
■ 时装色彩的表现	48
■ 时装色彩与背景色彩的表现	50
三、时装画的表现技法	54
■ 水彩、水粉、油画棒、彩色粉笔、素描技法	54
■ 钢笔淡彩、铅笔淡彩、彩色铅笔、马克笔 与彩色水笔技法	58
■ 剪贴技法	62
四、时装画风格的表现	63
■ 写实风格的表现	65
■ 写意风格的表现	66
■ 夸张风格的表现	66
■ 装饰风格的表现	67

第四部分

时装画电脑表现技法 **68**

一、时装画电脑造型技法	69
■ 时装画电脑表现特点与应用软件	69
■ 电脑造型技法	69
二、时装画面料效果的电脑制作	74
■ 用PHOTOSHOP7.0制作面料花纹、图案和肌理效果	74
三、时装画电脑绘制步骤	73
■ 用PHOTOSHOP7.0绘制时装画	73
■ 电脑时装画作品	75

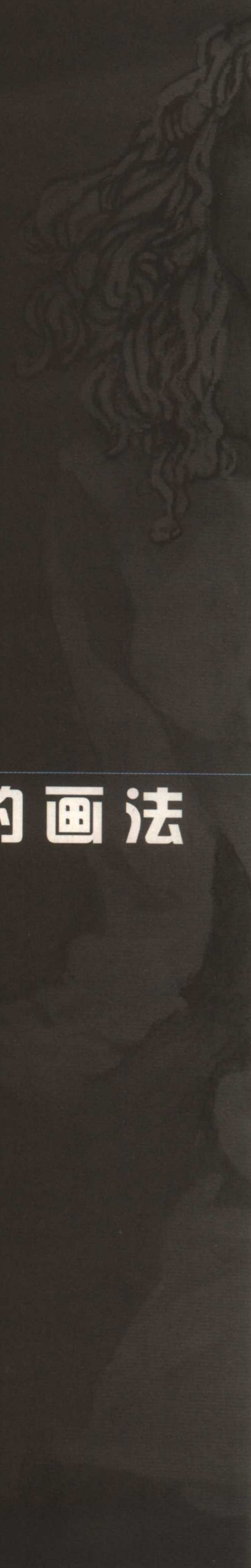
第五部分

学生时装画赏析 **84**

第一部分

时装画人物的画法

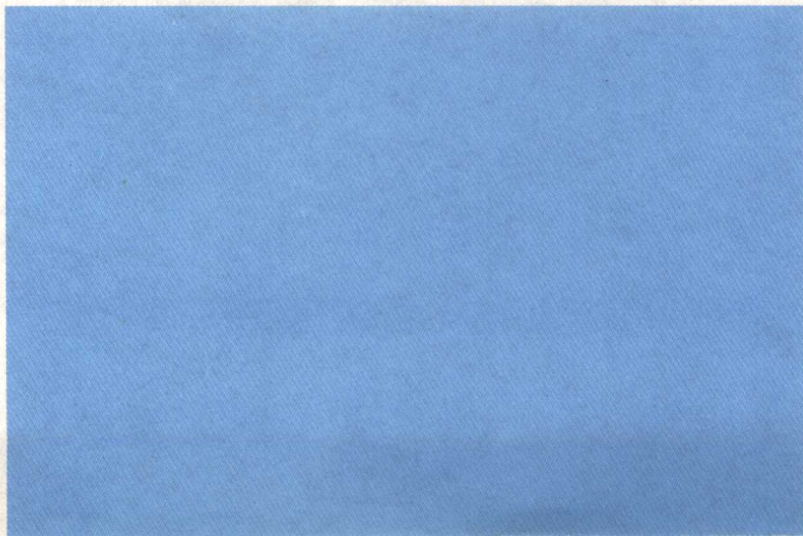

一、人体结构、时装画人体夸张比例与时装画人体动态的表现

无论是以实用为主的时装画，还是以欣赏为主的时装画，表现的都是人体着装后的效果。人体的造型是时装画造型中一个密不可分的部分。因此，这需要绘画者对人体有一定程度的了解。

■ 人体结构

人体是大自然完美的造物，它具有相对完善的形体结构。了解人体构造、比例、动态，是画好时装画的前提。人体内由骨骼支撑，外有皮肤、肌肉包裹，生成完整的“体”。由于人体常常处于活动变化中，使之呈现出多种的造型姿态。人体富于变化的动态，往往使初学者不易准确把握，无所适从。针对这种情况，初学者首先需要“化繁为简”，将看似结构复杂的人体进行简化。为了认识上的方便，我们将人体结构概略地分为几个大的部分，这样，认识和把握起来就简单多了。况且，时装画虽然离不开表现人物，但毕竟人物是时装的一个依托，重点还是在表现时装。因此，在通常情况下，对于人体的骨骼、肌肉的表现，并不需要像其他画种的人物画那样，要将人体表现得十分完备和精湛。

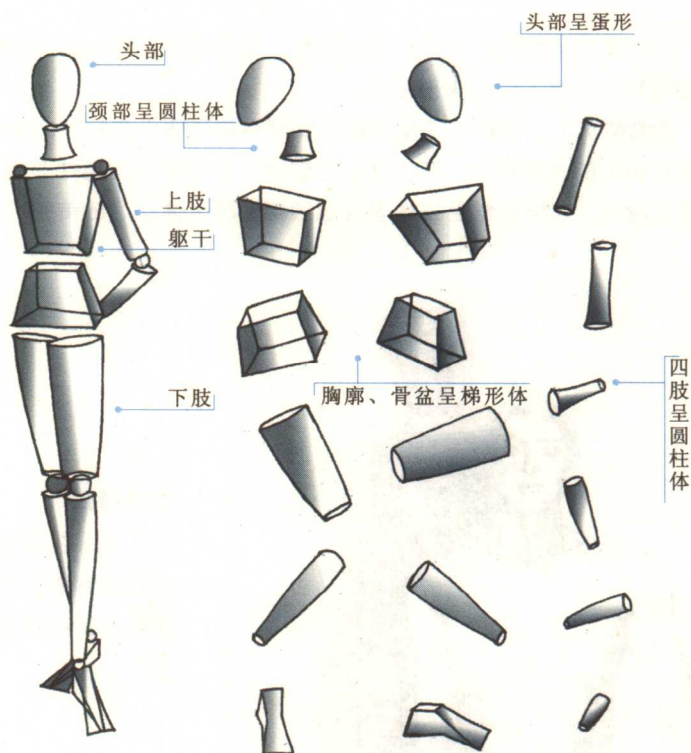

人体结构分为四大部分：

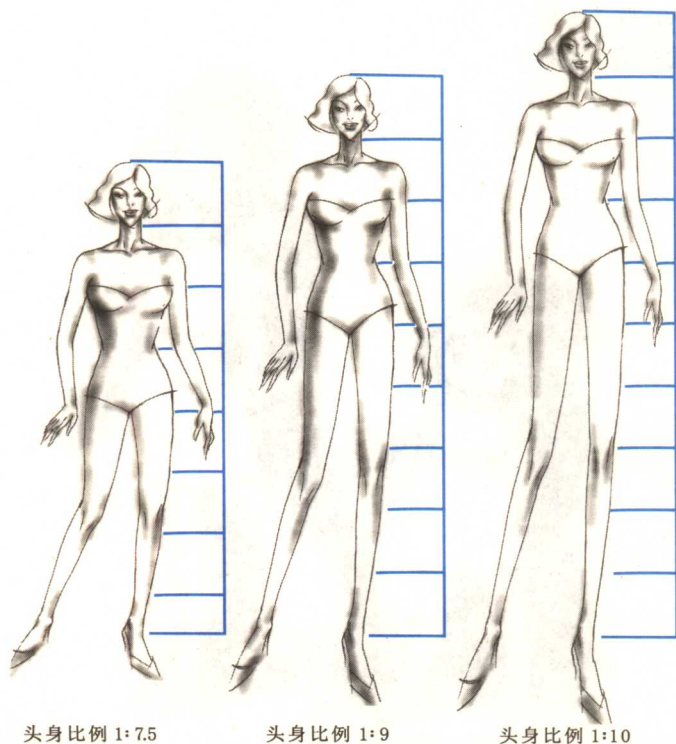
头部、躯干、上肢、下肢。

几何体是最明确、最简练的造型，也是最能让人认识和掌握的形体。因此，以几何体来概括人体的各部位，可以帮助我们很形象地理解人体的形体，使我们在表现人体形体时，有一个简练的、概括性的框架，不至于在复杂的人体结构面前感到束手无策。

这些几何体，随着人体的运动，其角度和方向会发生一些变化，但仍然保持原本的形状。

时装画人体夸张比例

在时装画中，必然要出现人物，但是它与其他画种的人物画有着本质的区别。其他画种的人物画，是以刻画人物的外在形象从而达到表现人物内心世界的目的，而时装画则是通过人物来表现时装，人物服务于时装。这种在人物表现上的相异性，突出地表现在对人物比例的夸张处理上。时装画人物的比例，有自身的特点，它需要强调人物的苗条与修长感觉，因此在一定程度上必须超出人体正常比例，这样的“超常比例”，看似超出常规，有的比例状态甚至极为夸张，但它却表现、寄托了人类在服饰形象中的审美趣味和审美理想。

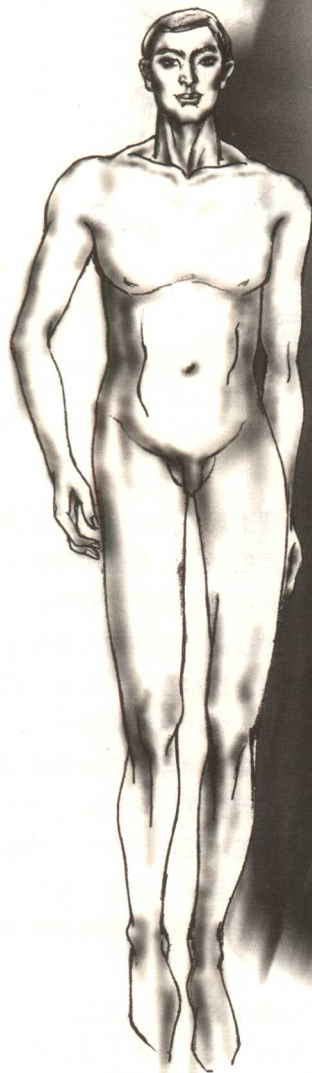
正常男女人体头与身体的比例一般是1:7.5，成年男女身高不等，但头的大小基本一致。视觉经验告诉我们，身材高挑的人头显得小，反之身材矮小的人头显得大。因此，时装画为了达到一种理想的视觉效果，有意识地将人体的头身比例夸张为1:8或1:9，甚至于1:10以上。

值得注意的是，夸张的时装人物，并非整体被拉长了，上身基本按照原来的比例，而是从腿部开始拉长，被有意识地塑造成“长腿人”。

男、女、儿童的体型特征

男女体型各有特征，男性肩部较宽，臀部较窄。女性肩部较窄，臀部较宽。儿童圆胖，头部较大。

通常情况下，时装的造型强调男女两性在形体上的特点，因此，作为时装画的人物形体，在表现上应该适当地夸张男女两性形体上的某些特点，这样方能更好地表现服装穿着于人体之后的美感。

女体特征：

细长的脖颈，高挺的胸部，纤细的腰部，丰满的臀部，纤柔细长的手臂和修长圆润的腿部。

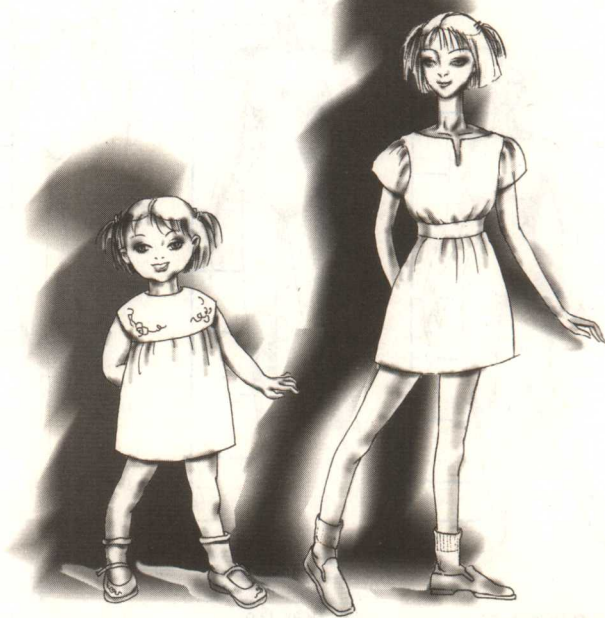

男体特征：

肩背宽阔厚实，腰身挺拔，臀部较窄小、结实，脖子较短，腿部线条直而健美，手脚宽大有力。

儿童体特征：

儿童体头部偏大，身体线条圆润，手脚短胖。少年的体型比较接近成人的体形。

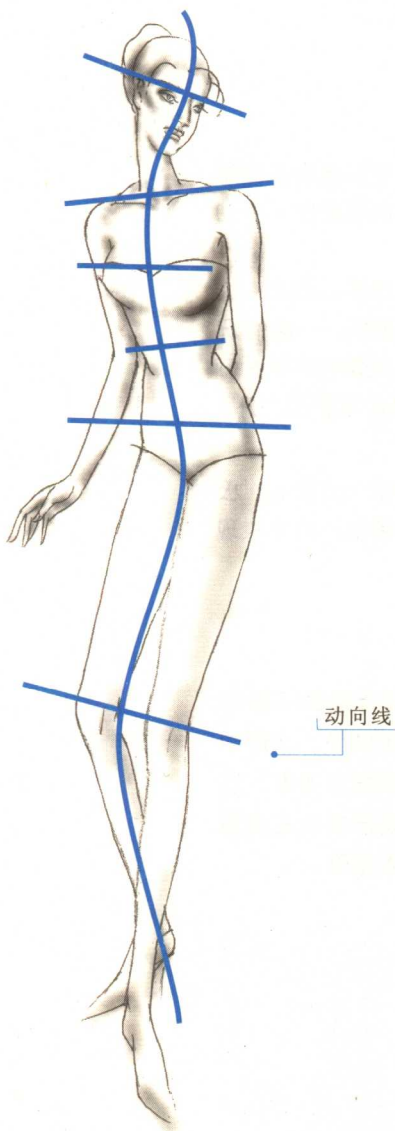
■ 人体“重心线”、“支撑面”、“动向线”

观察现代时装画,不难发现,时装人物的动态较之先前更加富于动感,更注重动态的情绪性。有一些颇具装饰感的姿态借用了现代舞蹈的造型特点,让人感受到新颖、时尚和“酷”。

要画好时装画的人物动态,首先需要了解和掌握人体在运动时的几个关键问题,诸如:人体的重心在哪里?“支撑面”和“重心线”是什么关系?生动的姿态怎样形成?

什么是人体的重心、重心线、支撑面、动向线呢?

当人以“立正”的姿态直立的时候,人体处于静止的状态,身体各部位是对称的。此时,人体的重心点由骨盆中心落到地面。为了观察方便,我们将重心点与地面连接成一条纵向辅助线,称为“重心线”。当人体出现任何一种动作时,便打破了身体的平衡,出现了动的状态。有些动态是一瞬间的,有些动态能稳定较长的一段时间。多数情况下,时装画选取的动态一般为后者,尤其是实用性的时装画,选取的多为稳定性很好的动态。

越稳定的姿态,它的支撑面越大。所谓“支撑面”,即是支撑人体动态的面积。关于支撑面,有一个重要的规律:人物既要动态生动,又要平衡稳定,重心线就一定要落在支撑面以内。一旦偏离支撑面,人体就不能保持平衡。

“动向线”也是为了研究的方便而假设的辅助线。在人体的头部、躯干、腿、脚,将左右完全对称的一些点连接起来形成“动向线”。人体在静止没有动态的时候,这些“线”总是处于平衡状态,稍有动作,这些线立刻发生倾斜变化。

这个现象揭示了一条重要的规律:生动的姿态与人体的动向线有密切的关系。动感越强,动向线的变化也越大,动向线的倾斜度也越大。

■ 时装画人体动态的表现

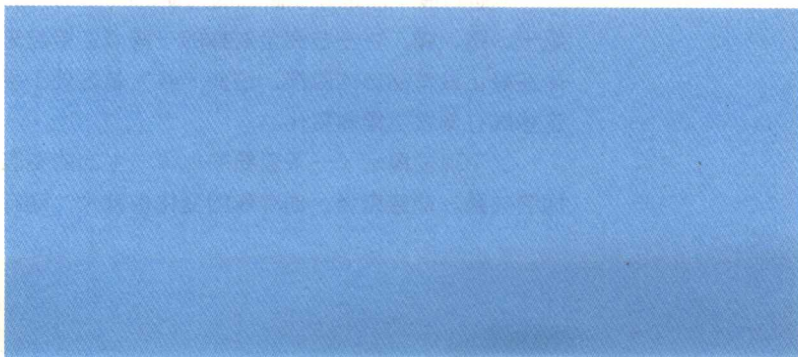
一种人体运动的姿态，如果从不同的角度去表现，可以出现多种动态造型，这种情况在纯绘画艺术作品中比较常见。时装画里的人体动态如何表现呢？

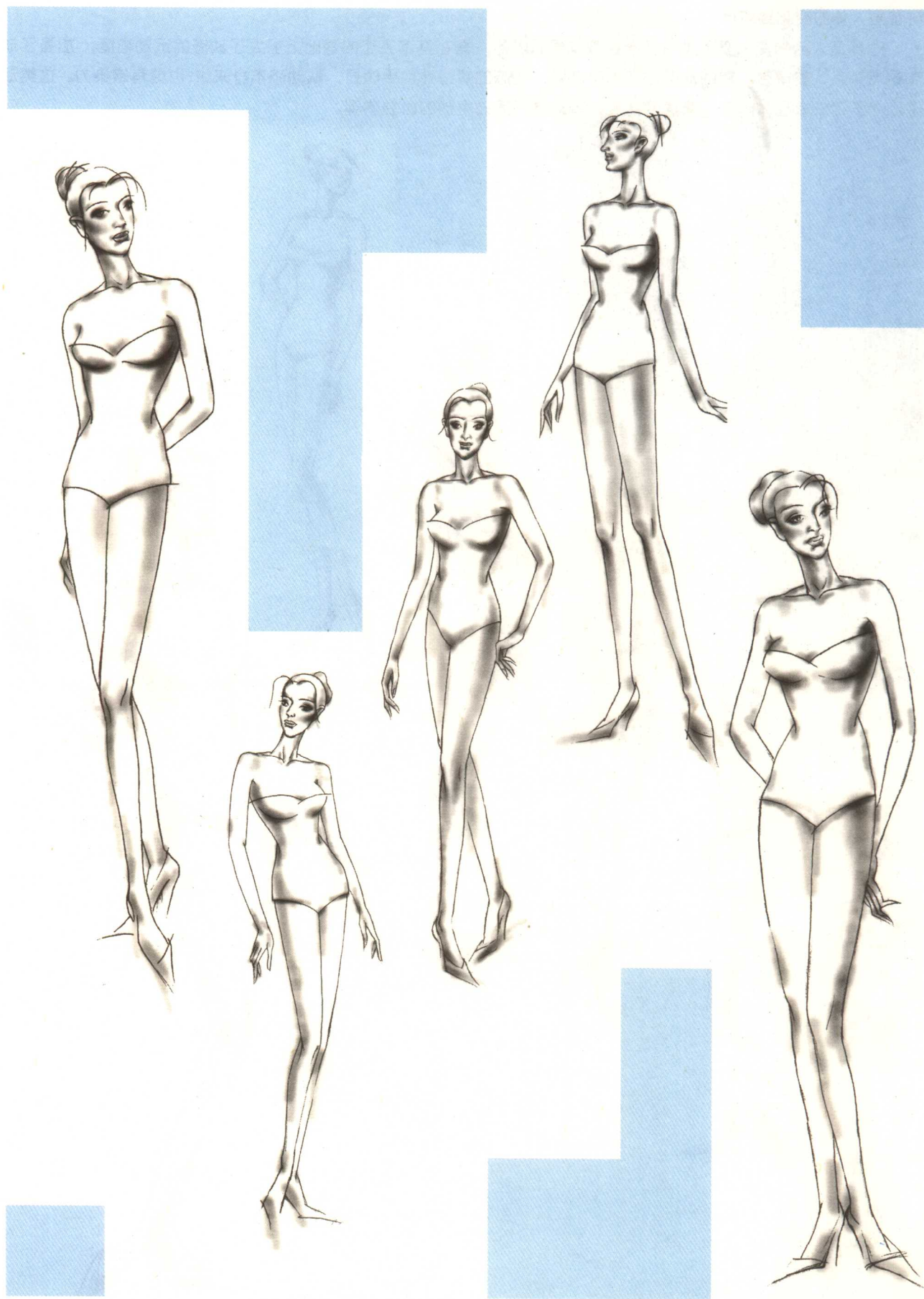
首先应从有利于表现时装、展现时装的角度来进行选择。因此，这个前提条件在一定程度上限制了时装画人体动态表现的选取。一般情况下，人体的站立姿态以及人体正面、半侧面、侧面的角度均有利于相对完整的表现时装的款型、结构和一些时装的细节，除款式平面图之外，时装画表现背面的情况比较少。

在时装画中，人体动态所取的视点一般为平视中略带一点仰视，极端仰视或极端俯视的情况非常少见，因为过度的仰视或俯视，会令表现出来的身体比例变形而影响时装本身的比例。

时装画人体的基本姿态：

所谓动态是指运动中的人体姿态。人体运动时有动作程度的差别，有大动作也有轻微的动作。相对大动作而言，人体在比较静止状态中的动作，比如：单臂叉腰、单腿略微打开、上躯干略微扭动等等，这一类动态是时装画的基本动态，它比较接近真实地表现日常装在穿着后的情况，如正装、西服、制服等的款式、结构和整体比例。

时装画人体的变化姿态:

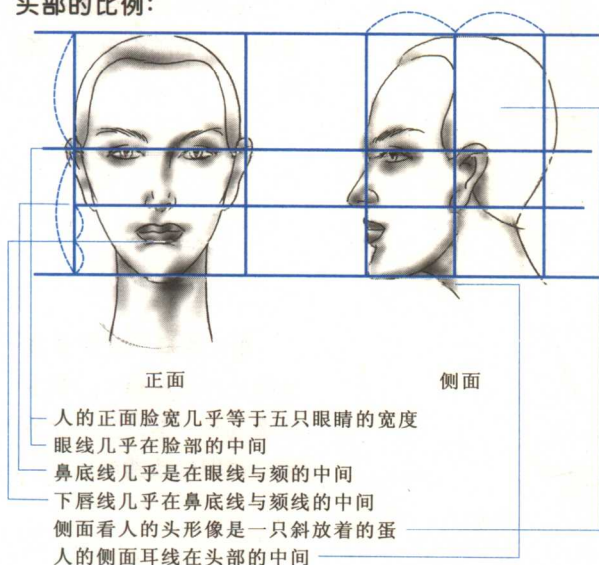
时装画人体的变化姿态是由基本姿态发展而成的, 是在基本姿态的基础上加大了动态的运动幅度, 加强了动态的节奏感、韵律感。它的动感比基本姿态强, 动态的情绪性也更明显, 就动态本身来讲, 也更有感染力。这类动态适合于用来表现休闲装、飘逸的裙装、运动装等活力生动的时装款型。

二、人物头部与手脚的表现

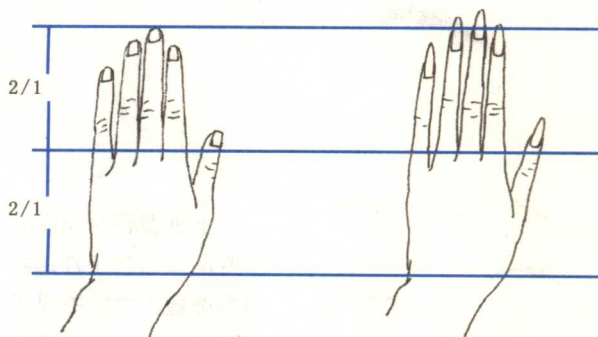
■ 头部、手部的比例

头部的比例：

手部的比例：

时装画手的比例是在正常手的比例基础上加长了手指的长度，使手型显得细长。

正常手的比例

时装画手的比例

■ 脸型、眉、眼、鼻、唇的表现

脸型：

男性——时装画男性脸部理想的形状是方形或长方形。方形脸的力度感很强，能充分表现男性的阳刚之美。

女性——时装画女性脸部理想的形状是鸭蛋形。鸭蛋形脸能充分表现女性精巧、柔和、优雅的精神气质。这种审美观念与时装模特赛中时装模特脸形的要求是一致的。当然，除鸭蛋形脸之外，长圆脸、小方脸也能表现出女性大方、端庄的美感。

儿童——儿童未发育成熟，脸部的骨骼不明显，因此，儿童脸形的表现宜采用圆形。

眉:

粗大的眉型能显出男性的阳刚之气,刀型眉使男性具有英武之势。

上挑型眉毛能显出女性的成熟与个性,弯月眉能显出女性的温柔与妩媚。少女的眉毛比较细短,颜色也较淡。

儿童的眉毛很淡很短。

眼:

男性的眼睛不宜画得过大,单眼皮往往更能显示男性在性格上的力度。

“丹凤眼”能使女性显得更柔美。单眼皮同样漂亮,只是要画得细长灵秀些。

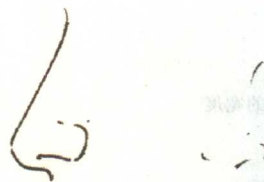
儿童的眼形宜画成偏圆形。

鼻:

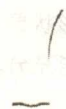
男

画成年男女的鼻子,鼻根部分要画得挺拔,略高一些。

女

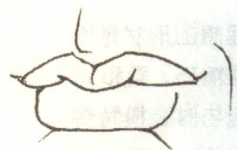
画女性鼻头尤其要避免画成“大蒜鼻”。鼻头画得偏窄一些,会使女性脸部显得精致秀丽。

儿童

画儿童鼻子,一笔带过即可,不宜过多描绘。

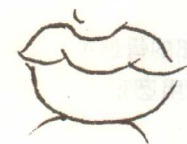
唇:

男性的嘴唇要画得厚些,而且轮轧肌比较明显。

这几年,世界流行“性感大嘴巴”。女性的嘴画得丰满一些,能表现出时尚、健康的女性美。同时还要注意“人中”的刻画,这对于表现美好的嘴型有很大的帮助。

“樱桃小嘴”只能表现古典美的神韵。

儿童的嘴型小而薄,且略显上翘。