

美术技法丛书

怎样画时装模特

(美) 李·哈蒙德
刘玉民 崔 瑾 译

SH 上海画报出版社

怎样画时装模特

(美) 李·哈蒙德
刘玉民 崔 瑾 译

NORTH LIGHT BOOKS

Cincinnati, Ohio

上海画报出版社

关于作者

图书在版编目 (C I P) 数据

怎样画时装模特 / (美) 哈蒙德著; 刘玉民, 崔瑾译.
上海: 上海画报出版社, 2003
ISBN 7-80685-211-5

I. 怎... II. ①哈... ②刘... ③崔... III. 服装
模特儿—绘画—技法(美术)... IV.J211.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 107663 号

策 划: 邓 明
责任编辑: 赵寒成
特邀编辑: 屠月芳
技术编辑: 鲍 屹

李·哈蒙德是一位插图画家, 并且在堪萨斯州市立艺术学院担任美术老师工作。虽然哈蒙德在那不拉斯卡州的林肯市长大, 如今又在全国(美国)各地工作, 她仍然将堪萨斯称之为自己的故乡。

现在李拥有了自己的新的绘画教学工作室, 那就是美国中西部插图绘画和美术学校, 该校坐落于堪萨斯市郊利那卡斯。在学校里她有各个年龄层的“艺术家”学生, 学校的课程也包括各种绘画技巧和方法, 其中以人物肖像画和写实画为着重点。

1993 年以来, 李就一直为北光书系写书。她还经常在各地专题研讨会上作讲座, 向人们展示、教授各种绘画技巧, 其中就包括艺术品中棱镜分色线条的运用。

李的三个子女(雪莉、莉安娜和克里斯多弗)和孙女(泰勒)现都居住于堪萨斯的奥兰大花园。

怎样画时装模特

(美) 哈蒙德著 刘玉民 崔瑾译

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

全国新华书店发行

上海出版印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 5 印数 0001—3600

2003 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80685-211-5/J · 212

定价: 15.00 元

谨以此书献给

我所最为深爱的女孩儿，雪莉、莉安娜和泰勒。虽然生活中有许多困难需要我们去克服，但是有了她们三个，我相信世界上没有什么事情是不可能实现的。

鸣谢

在二十年来的教学生涯中，我对于能够拥有成百上千的学生而感到快乐。每个学生都有他们各自的艺术追求和期望。每项工作于我而言都非常重要。作为一名教师和指导者，我的希望就是看见学生们都到达了自己所奋斗的目标。

我记得，在我美术生涯的起步阶段，也就是最初当我决定从事绘画工作的时候，我明白我想要创造的风格，但是当时并没有这方面的资料来源可以参考。我所在的学校都未能达到这样的绘画技巧，所以我感觉并没有学到什么，在绘画能力上面也没有多大长进。而我的“哈蒙德素描匀色技巧”也是在多年的自学过程中得出的。做到这个很不容易，实际上我感到非常地沮丧。

现在有些向我求教的学生比我当年的绘画技巧和能力都要高的多。许多人都认为我天生就是个画画的高手，他们都不相信我以前画得那么差劲。但是请相信我，我以前的确没有那么优秀，就算是现在，我也仍然没有达到我所期望的高度。

我之所以给学生上课，是因为我希望能够和别人

分享我的绘画技巧，否则那对我而言毫无意义了。

我采用的是循序渐进的教学方法，这也正是以前我期望老师能用来教我画画的方法。

请允许我成为您的个人艺术向导。请相信我所说的：“你可以做到！”我亲眼目睹了太多的学生走向成功。

因此，我要向所有喜欢我的绘画技巧和购买我的图书的朋友表示感谢，谢谢你们给予艺术那么好的机会来为你们的生活增添色彩。我还要感谢北光书系，感谢他们能够让我以文字和图片的形式向人们传授绘画技巧。这对于我来说真是太幸运了，我决不会理所当然的接受这一切。

我也绝对不会将促使我前进的友谊的力量视为理所应当，我要由衷的感谢我的心灵伙伴劳拉·蒂特和我的保护神、同时也是我最好的朋友莱尼·阿内特，她们两个总是无条件的默默支持着我。

目录

第一章

时装插图是什么? 6

本章节着眼于成功创作时装插图的基本要素。

第二章

材质 12

要想创作出具有专业水准的时装插图,你需要专业的绘画工具。本章节为您提供一份简炼的绘画工具必备清单。

第三章

基本图形.....14

画写实时装画就要弄清构图的基本形状,以及这些基本形状是如何结合在一起的。本章节为您提供大量的入门练习和窍门

第四章

匀色与描影.....20

当您掌握了基本形状的绘画技巧,您就可以用打阴影的方式来获得立体效果。您要学会使用铅笔、擦笔和可塑橡皮给任何一种形状打阴影。

第五章

衣物五种基本褶皱画法 24

一张时装画要想真正起到表达效果,必须配上合适的衣物。本章节分析了五种基本的衣物褶皱画法,以及光线、阴影和人体形态是如何作用于衣物的褶皱上的。

第六章

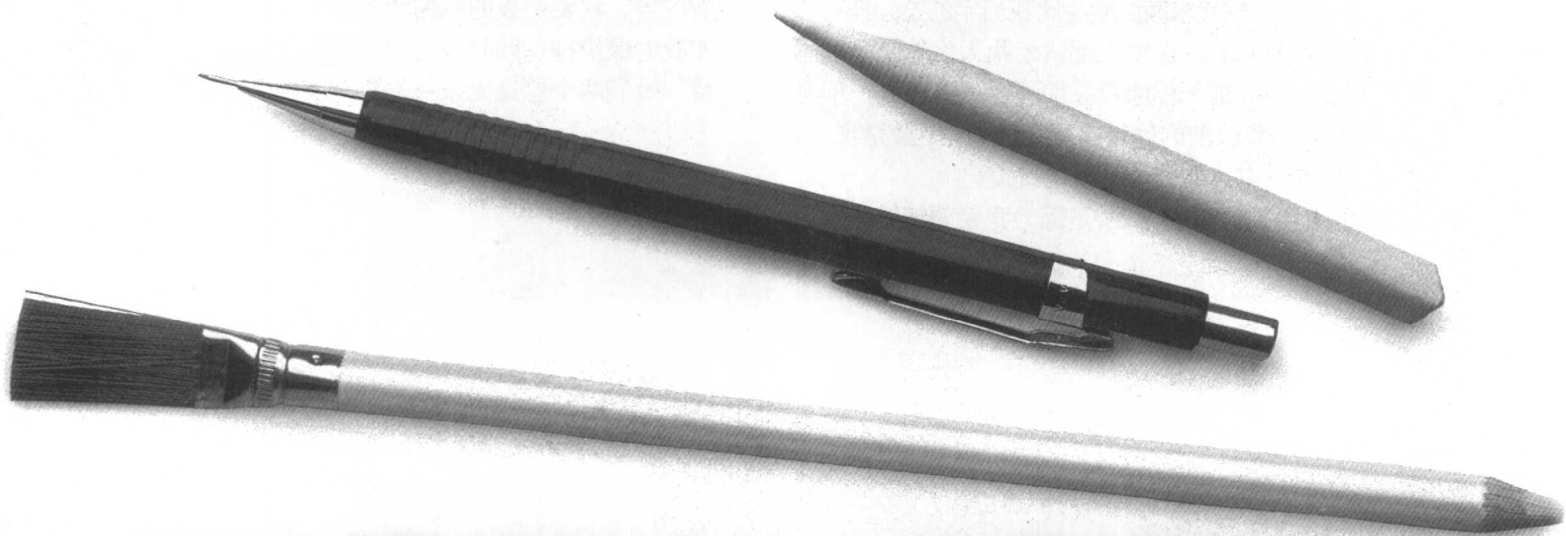
衣物材料和图案 36

如果我们只穿纯色的衣服,那我们的世界将是多么单调。通过本章的简单练习,您可以用格子花呢、蕾丝和其他的材料为您的时装画进行修饰。

第七章

时装模特面部表情绘画.....46

本章节将为您揭示如何绘画模特表情特征的秘密,使您的时装画与观者之间建立联系和交流。

第八章
发型绘画.....56

无论时装模特是烫发、直发还是自然卷,本章节将逐步教您绘画适合各种场合的发型,非常简单。

第九章
手部绘画.....62

完美的双手能够画出完美的时装画。本章节向您介绍如何画出具有真实感双手的小窍门和一些练习。

第十章
饰物绘画.....66

只有画上了饰品之后的时装画才是真正完整的!鞋子、手套、珠宝等饰品的画法在本章中都有涉及。

第十一章
特殊效果.....72

想不想让您的图画特别出挑?本章给您一些窍门,教您如何运用裁剪和富有创造力的背景使您的时装插画增添魅力,突出时装主体。

尾声.....78

特别鸣谢.....79

索引.....80

《凯丝肖像画》

时装插图是什么？

最初在我以艺术为生的时候，我的名片上写的是“插图画家”，而不是艺术家。尽管我认为自己很有创造力，还自诩为艺术家，但是在那时，画出好的作品对我而言才是最重要的，而不是得到什么名誉。这两者是有区别的。

我会画一些好看的艺术作品和令人愉悦的图画以此取乐，抒发内心的情感。但是我把插图作为自己的职业，这就是说，我通过我的插图对一些东西进行描述。观者是由图画告诉他们看见的是什么。

关于照片

这张照片远不止是我朋友的
女儿凯丝普通的照相。很明显，拍
摄者想通过这时装照让人感受到
一种情绪，对此产生自己的看法。
姿势、表情和光线都一起融合在
了这件艺术品之中。这件作品牢
牢抓住了被拍摄者的眼神，唤起了
观者对作品的情绪。

无论是时装照还是时装插画，
本身就都是一种艺术形式。虽然
两者的创作过程是复杂的，但是
只要处理的好，最终的作品看起来
还是相当简洁的，通过图像向
观者传达信息，清晰而有力。

那么什么是时装插画呢？时
装插画决不仅仅指一件衣物的图
画或者照片，它所表现的不光是
衣服，还要给你一种感觉，向你推
销一种关于这幅图的想法。任何
一个人都可以做一幅画，然而只
有艺术家才能给予画某种情绪。
插画家所呈现的不只是画，还有
感觉。

《凯丝肖像照》

这张照片里的姿势展示了一
种平静、优雅的情绪。宁静的表情
和双手的姿势让人看上去觉得非常
优美，具有女性特质。照片塑造
了一种平和的气氛。

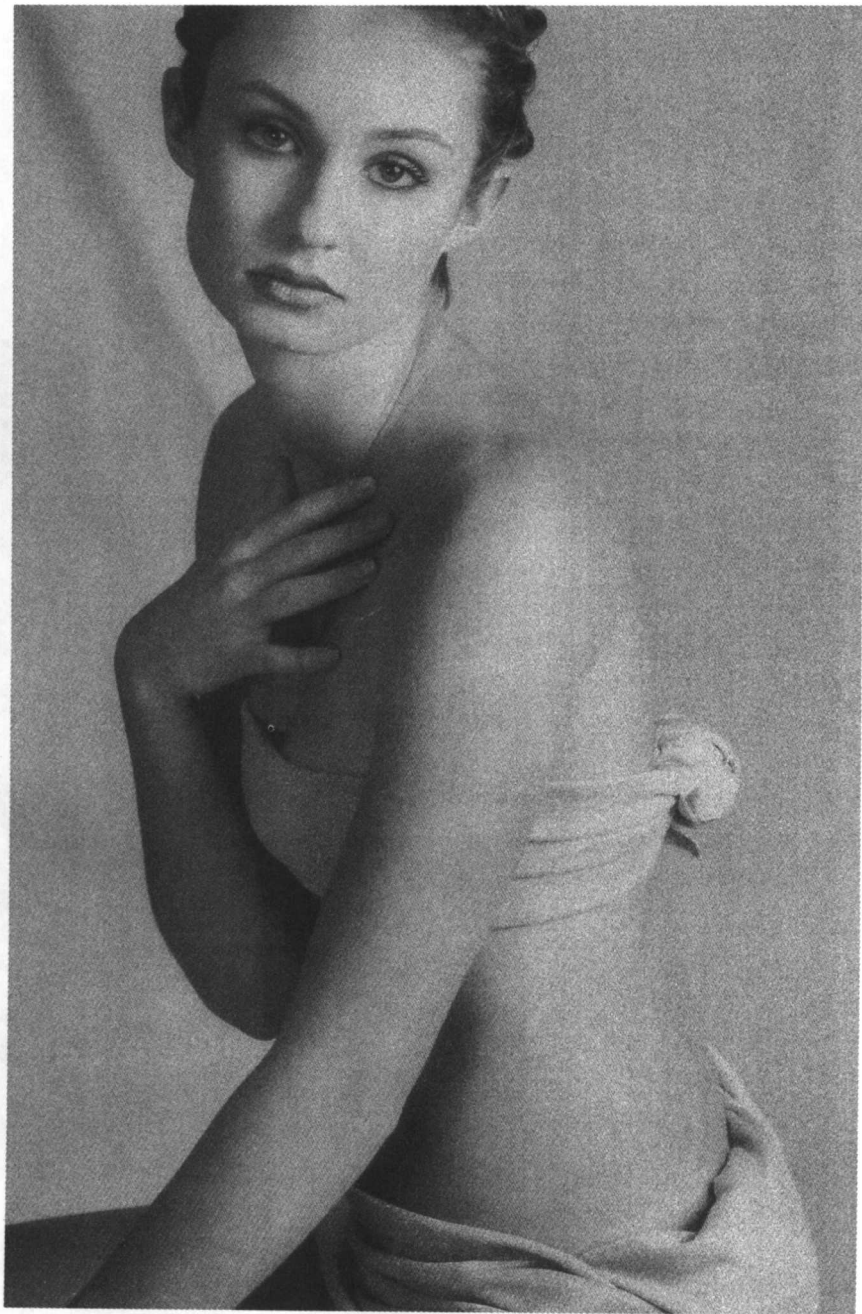
微弱昏暗的灯光起到帮助勾
勒身体线条的作用。

推销“表情”

这张画我用了勾边线和强烈
对比度来画衣服的外形，这样
使图画能够夺人眼球。

倾斜的帽檐遮住了模特的
脸，这就促使观者去注意模特
的衣着了。以上所说就揭示了

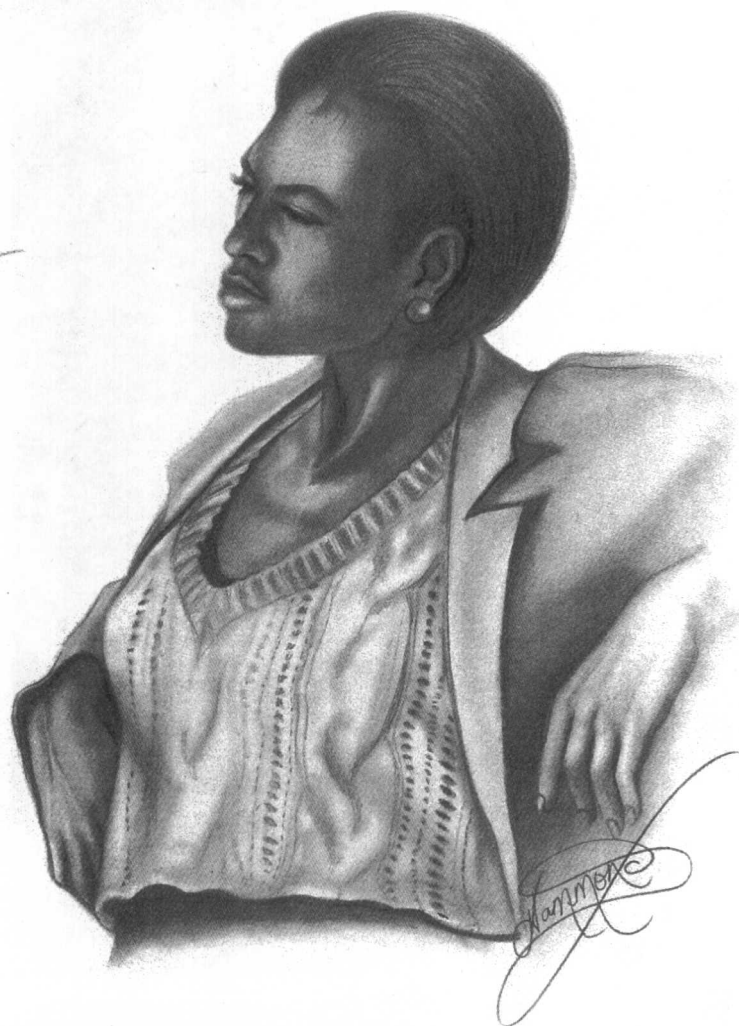
什么是时装画了，它在你看图
画时通过给予你一种感觉，意
在向你推销某种“表情”。

背景
的处理帮
助显现光
线的边缘

和之前的照片不同，这幅图画的人物没有面部表情。但是两者的共同之处是它们都能向人们传递一种心情和感受。

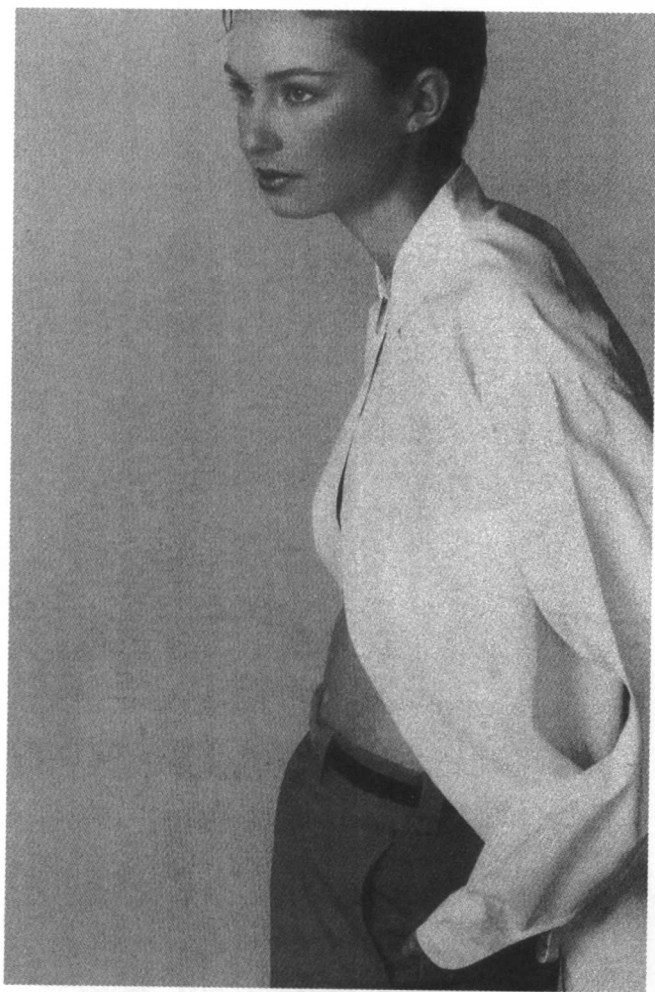
这张插图中的情绪是通过模特的表情和姿势来传达的。她随意倚靠的姿势，以及沉思的表情，都让人感受到一种放松的状态。这种情绪，再加上她这样的衣着，对于推销周末的服饰非常适合。

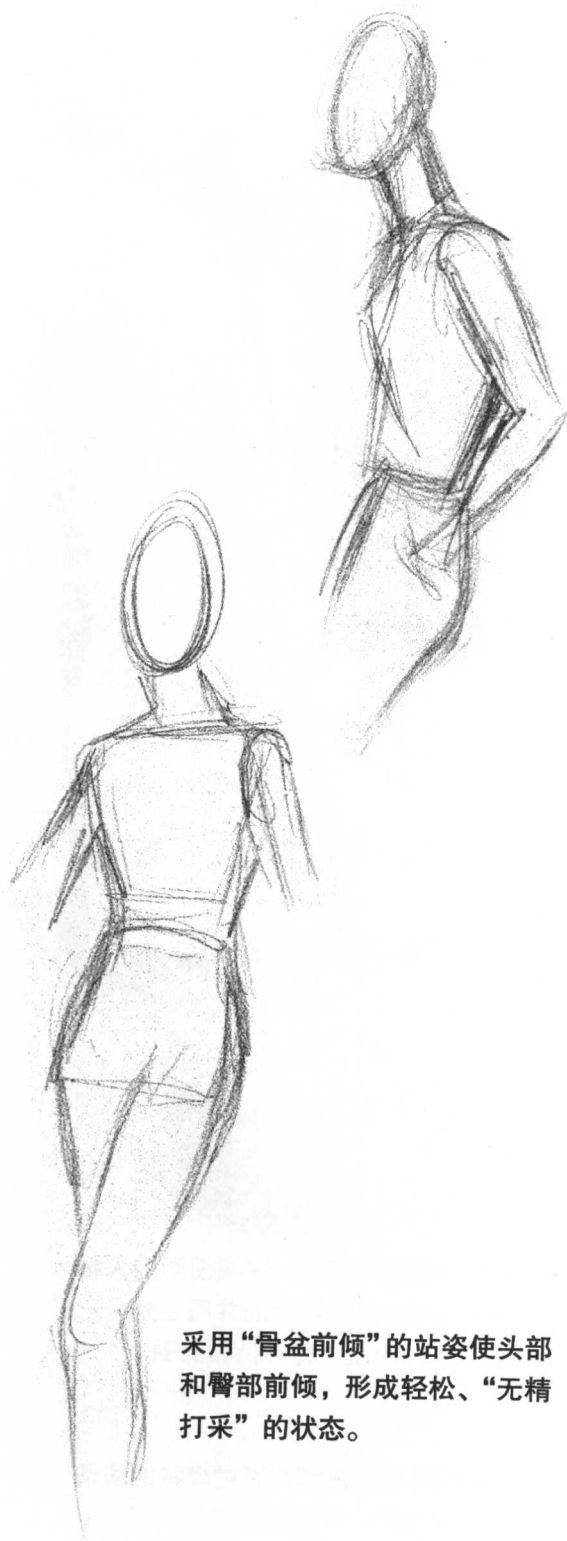
站姿

通常是身体的姿势，而不是脸上的表情，更加吸引人的眼球。在这张时装照中，是身体的站姿来帮助创造情绪。

这叫做“骨盆前倾”姿势。将头部和臀部向前倾展现出的是一种随意、放松的心情。请注意采用站姿，模特的衬衫是如何褶皱下垂的。这是最常见的时装造型中的站姿之一。

“骨盆前倾”：最常见的时装造型中的站姿之一

采用“骨盆前倾”的站姿使头部和臀部前倾，形成轻松、“无精打采”的状态。

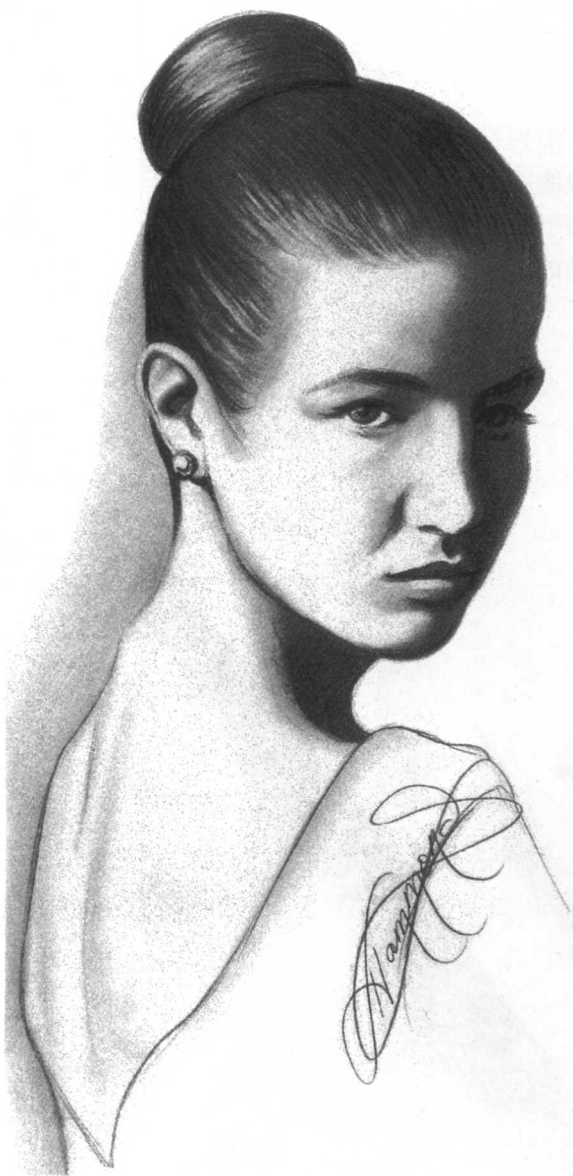
光线

在以下的例子中，头部和身体的姿势对于营造某种情绪都非常重要。光线造成的对比度是极具煽情作用的。请注意看，两幅插图虽然不一样，给人的感觉却是相似的。

两幅图在白色的画纸上某侧

都有着非常深的背景。强烈的白色似乎是照亮模特的光线，使模特具有一种神秘特质。女性的那幅画在推销一种“表情”。意在让你注意看她的发型和整体造型。另一方面来说，男性的那幅画也是在推销一种风格，但同时

还是在推销他的衣服。光线的运用表达了这样一种情绪：这套西装适合晚间穿着。如果这张图用的是传统的光线，那就说明这套西装适合于办公穿着。

极致的光线为这章插画创造了神秘的气息。意在推销一种“风格”和“表情”。

这张画同样也运用极致的光线创造了晚间的表情。它的焦点更多的在于衣服，而不是脸部上面。请注意骨盆前倾的站姿，营造出了轻松的状态。

材质

没有充足的绘画艺术工具,就无法创作出高质量的艺术作品。我的素描匀色技巧需要适合的工具来辅助。不要小看这一章节,不要吝啬你的钱包,否则你的作品不会好看。我经常看见许多学生抱怨自己不够天才,但正是由于他们的绘画工具问题而画不好的。以下的目录能帮助成为一个更棒的艺术家。

平滑的细料纸板或两层的纸张或者更厚一点的

这种纸张很厚实(光泽装饰),能经得起橡皮擦,这对于我接下来要教你的技巧很有用。

0.5厘米活动铅笔(2B笔芯)

买哪种牌子的铅笔不重要,但是,如果它们用的都是HB铅芯的话,你就要改用2B的铅芯。

匀色擦笔

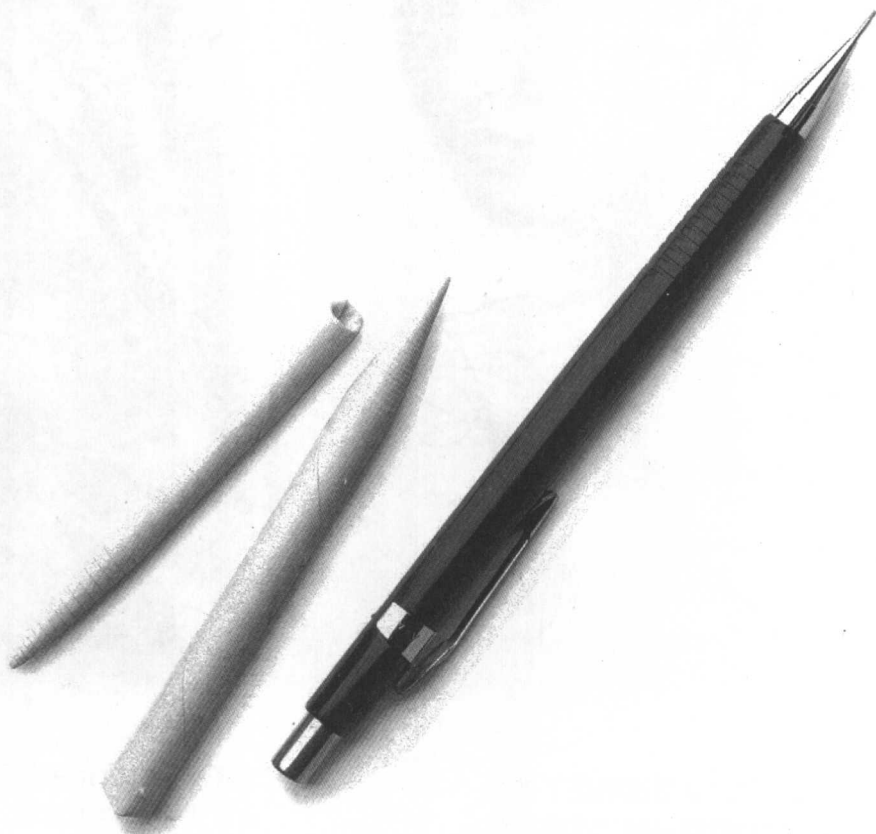
和硬性铅笔状的两头尖擦笔不一样,这种擦笔都是用纸条搓成的,更适合素描匀色技巧。大号和小号的都要需要买。

可塑橡皮

这种橡皮象雕塑泥,对于掌握素描匀色技巧极为重要。在不破坏纸张表面的情况下,轻微的“提升”了所要突出的部分。

末端带有刷头的打字机橡皮

这种橡皮用起来很方便,因为一头是尖的,可以削的。可以擦边缘线和顽固的印记。但是由于这种橡皮的研磨性,可能会磨掉你的画纸。

0.5 厘米的活动铅笔和匀色擦笔

马鬃刷

这种神奇的刷子可以防止你在用手直接去除橡皮屑的时候把你的作品破坏了,把你的铅笔画弄糊了。同时也可以防止你用口吹橡皮屑的时候把口水吹在你的作品上面。

粉色磨砂橡皮或乙烯基橡皮

这种橡皮是用来擦大块地区和线条的。它们很柔软,没有研磨性,不会伤害绘图纸。

可再画喷雾式固色剂

这是用来封存和保护你的作品。也可以通过先将一块地方“固定”再加上几层色调达到暗化的效果。“可再画”的意思是在某一块地方被喷上固色剂之后,你仍然可以在上面继续再画。

画板

为了防止失真,你在画画的时候要把图画朝你的一方倾斜,不能平放,这很重要。在画板上最好用一个

夹子夹住你的画纸,还有你的参考照片。

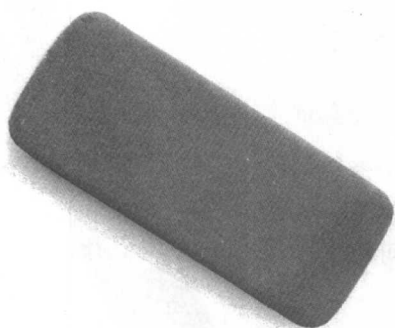
画尺

这个用来画格子和测量。

用来照样画下参考照片的图解,可以精确的为你的图画打格子。

杂志

杂志是非常有价值的练习材料。你可以收集一些杂志,并且把它们分类存档,以便日后快速查找使用。

粉色磨砂橡皮

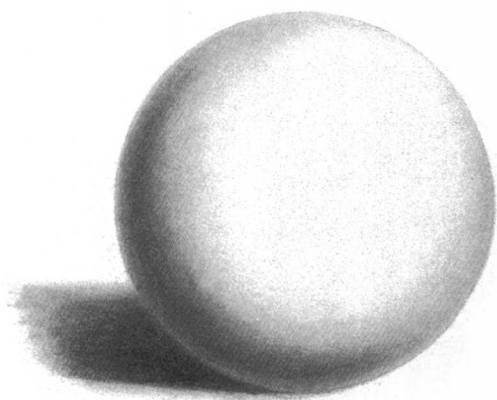
马鬃刷

基本图形

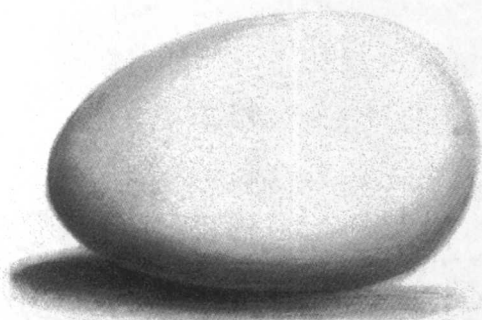
我们所看见的每样事物都是由连锁的形状组成的。要想画的精确,就必须能分辨出这些形状。以下就是一些最为常见的基本形状。

球形

任何一种圆形物体的基础

蛋形

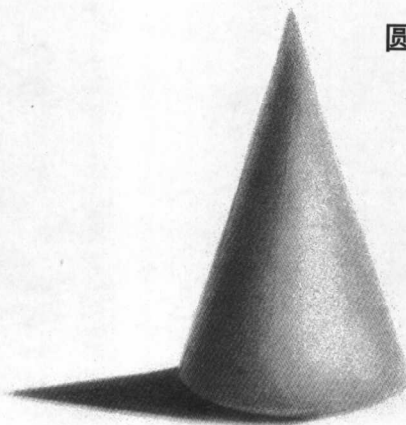
人的脑袋就是这种形状的(更不用说橄榄球了)

圆柱形

任何一种管状的物体就是这个形状的。人的手臂、腿、头颈和躯干也是这种形状的。这种形状可粗可细,可长可短。

圆锥形

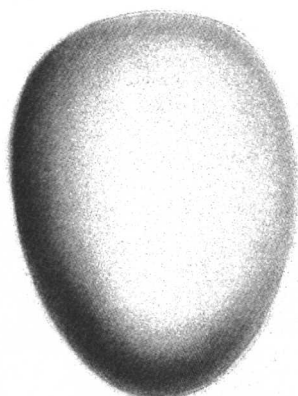
尽管这种形状在人体中比较少见,在衣服上却有。请见前面第九页上的插图。要是仔细看右手的袖子,就能发现圆锥形的样子。

人体的形状

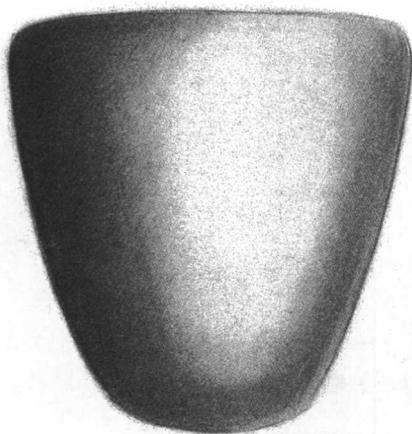
要运用我的素描匀色技巧成功的画出时装画，就必须掌握两个重要要素。一个就是形状，另一个就是匀色。

让我们来看看人体的基本形状。我并不是指人体的骨骼、肌肉这些内在结构，而是可以构成任何事物的最简单、最基本的形状。

这一组的形状也许显得有些奇怪，但是你会看到它们是如何组合在一起把人体表现出来的。这些形状是在前一页的基础上经过修饰的。这样看的话你就会觉得它们象人体的某些形状了。请注意阴影部分是如何使它们看上去有立体感的。所有的这些形状就能创造出一个人物的轮廓。

这个椭圆形或蛋形是人的脑袋的形状。

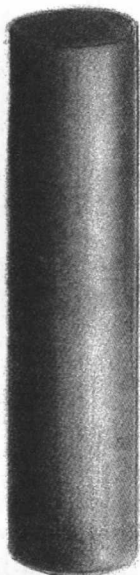
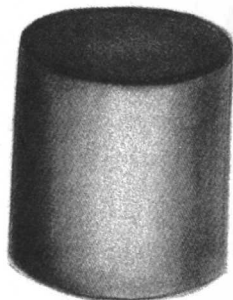
这个底部为圆形的三角形是人的上半身或胸部的形状

把同样的形状倒过来，就是下半身，也就是臀部的形状

这个长的圆柱形或管形是手臂或腿的形状。

这个短的圆柱形是头颈或腰的形状。

始终去寻找基本的形状

看看这些形状是如何转变成时装模特的轮廓的

比例

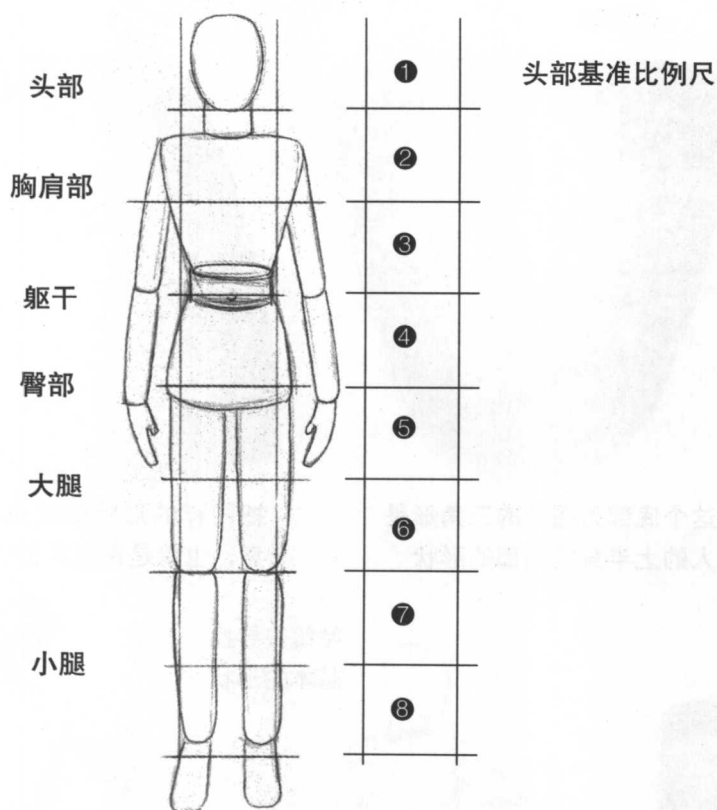
要把身体画对了，掌握正确的比例很重要。你可以用一个轮廓的比例尺作为参考。

这叫做头部基准比例尺。这样把人的轮廓等分成头部的长度。大多数成年人的高度在七至八个头的长度之间。

尤其要注意的是手臂在人体的

位置。学生们往往把手画短了。牢牢记住手臂的肘部是在人体的腰部位置，指尖的位置落在大腿中部。研究一下头部基准比例尺，记住身体各部分是怎么分的。在你画轮廓的时候以此为导向吧。在画时装画的时候，为了使人体更适合衣着，通常会改变一点身体的比例。为了

看上去更高一些，达到九个头的高度，而不是七个或八个，会从大腿中部向下加长双腿。

人体被分为七个或八个头部的大小。八倍头部比例尺向你展示了身体个部分的正确尺寸和位置。

① 身体其他各部分都以头部作为对照。

② 第二部分到胸部为止，把胸部和上手臂分开了。

③ 第三部分到胃部或躯干为止，分界线在肚脐附近，穿过手臂肘部。

④ 第四部分到下臀部为止，就

是双腿和身体的连接处，分界线在手腕处。

⑤ 第五部分到大腿中部为止，就在大腿下面，注意指尖基本上落在分界线上。

⑥ 第六部分到双腿膝盖部分。

⑦ 第七部分到小腿胫骨处。

⑧ 最后一部分到脚踝处，就是双脚碰到地板的地方。

在时装画中，通常会把轮廓加长到九个头的长度使模特看起来更高更瘦。这是通过从大腿中部向下加长双腿来实现的。