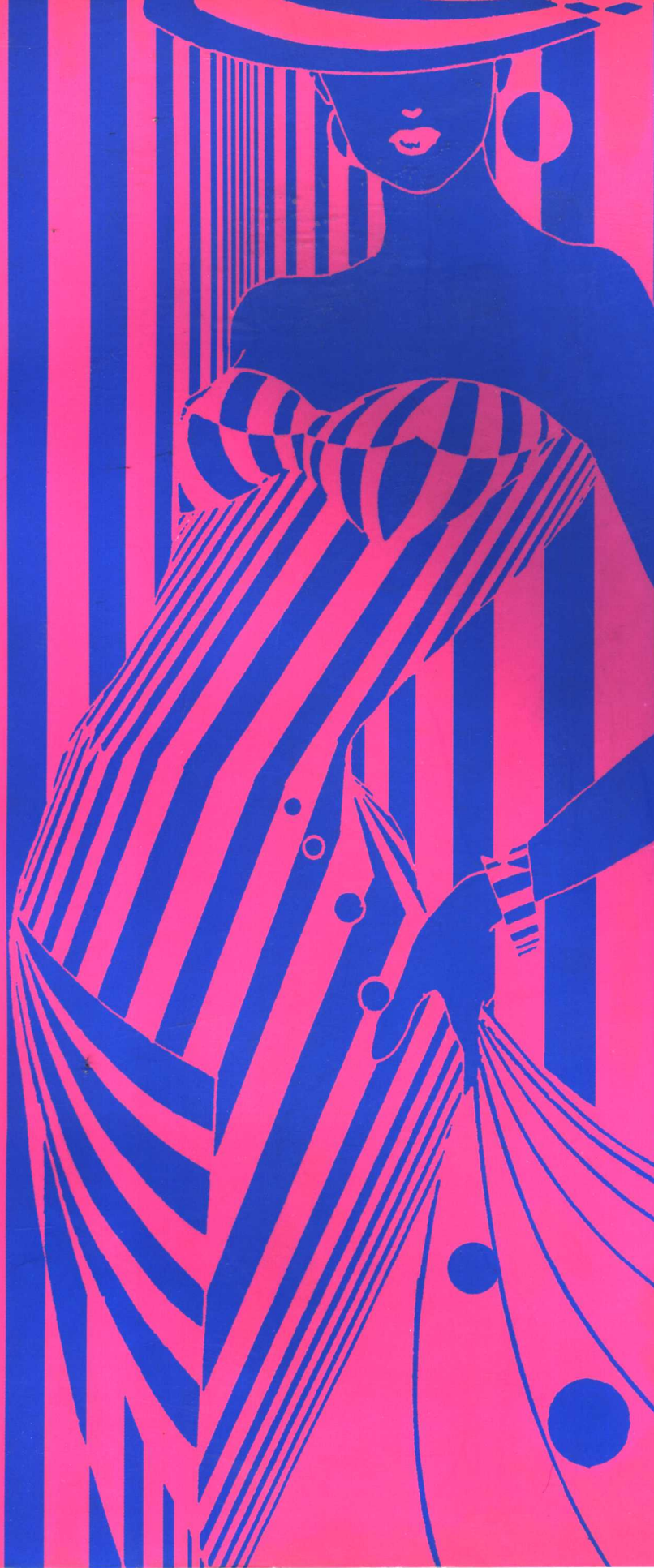

现代服装画教程

● 赵永伟 著

▲ 辽宁美术出版社

现代服装画教程

现代服装画教程

● 赵永伟 著

▲ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代服装画教程 / 赵永伟编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1998.4

ISBN 75314-1882-7

I. 现… II. 赵… III. 服装—绘画—教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 07056 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 60 千字 印张: 7

印数: 3001-6000

1998 年 4 月第 1 版 1999 年 6 月第 2 次印刷

责任编辑: 栾良才 肖建忠 责任校对: 王张臧

封面设计: 栾良才 版式设计: 肖建忠

定价: 33.00 元

序 言

永伟酷爱造型艺术，勤奋专研，练就成较为深厚的功底，对服装绘画艺术的沉迷和探索，大抵与他几十年来对绘画艺术和立体造型艺术的偏爱有关。几年来，他在服装画的教学中心潜心研究、刻苦实践，进一步地拓展了从事服装美术设计的基本规律和艺术法则。特别是对基础课教学取得了较突出的成就，例如：在服装专业的艺术构成和服装色彩学教学中，将一般实用美术基础课的规律与服装效果设计的应用紧密结合起来，形成了完整的教学经验。

本书中展现在读者面前的有关服装画设计的成果，便是永伟潜心教学成就的一部分。

服装画教学是服装设计专业重要的基础课程，作者经过多年的专研和教学实践，总结了较系统的理论，并在著作中很注重学术的严肃性和循序渐进的科学性。装饰手法丰富多彩、形式新颖，它既反映了我国传统的技法，又借鉴了国外的先进经验，创造出自己的路子，受

到了师生和社会上的好评。

服装画也是绘画表现形式的一种，但又赋予它专业需要的特征，所表现出的形象更概括、更夸张，更突出人体美和服装美的特点，在色彩的运用更加优美和典雅，更带有很强的装饰效果和欣赏情趣，所以它具有自己的独特风格。本书的面世，是为从事服装美术设计的朋友，在艺术表现上又增添了一枝独秀的花朵。如能使读者与著作之间编织理解与共识的锦带，那么永伟将找到了属于时代的经纬点。

伴随时代的审美需求，服装设计具有较大的潜力和生命力，它不断地适应人们的欣赏情趣和精神文明与物质文明同步提高的需要。本书为装饰美化人民生活提供了服装美术设计教学所急需的系统性教材，这是值得欢迎的。愿永伟能再接再厉，不断实践，勇于探索，为服装美术设计的发展再做贡献。

赵殿泽

1998年1月

目 录

Mu Lu

序 言	3	第二节 色彩构成与服装画	34
第一章 概述	6	1. 服装色彩的特性与色觉幻象	34
第二章 人体与服装	9	2. 服装画色彩组合原理	35
第一节 人体艺术	9	a. 秩序调和	35
1. 人体比例	9	b. 分割调和	35
2. 人体动势与服装造型	10	c. 面积调和	35
第二节 人体与服装画	11	d. 同一调和	35
1. 服装的静止与动态	11	e. 色彩的平衡	36
2. 服装画造型线表现形式	12	3. 点缀色彩的比例关系	36
3. 服装质感处理与表现	13	4. 色彩差异与色彩归纳	37
4. 服装画的构图艺术	14	5. 抽象色彩图形的组合规律	40
第三章 服装画艺术表现形式	18	a. 以冷色调为主的色彩组合	40
第一节 艺术形式	18	b. 以暖色调为主的色彩组合	40
1. 服装画美的形式法则	18	c. 渐变色彩的画面效果	41
2. 平衡与动态	18	d. 民族色彩的组合效果	41
3. 节奏与韵律	19	e. 现代色彩的组合效果	43
4. 呼应与谐调	20	6. 色彩的空间混合与透叠空间	44
第二节 艺术手法	21	第三节 受自然景物启示进行 趣味性色彩组合	47
1. 写实与概括	21	1. 主题性色彩组合	47
2. 省略与夸张	22	2. 创意性色彩组合	48
3. 抽象与变形	23	3. 其他类色彩组合	50
第四章 构成艺术与服装画	25	第四节 服装画色彩构成种类	51
第一节 黑白构成与服装画	25	1. 色彩渐变、均匀过渡类	51
1. 点、线、面在服装画上的运用	25	2. 色块组合类	51
2. 环境与背景	28	3. 线、面结合类	53
3. 服装画的黑、白、灰层次感	30	4. 空间混合类	55
4. 抽象图形的画面表现	31	5. 喷画类表现手法	56
5. 服装图形的画面表现	32		

6. 装饰艺术类	57
7. 其他类	58
第五章 服装画效果种类	61
第一节 实用服装画	61
1. 实用服装画的应用范围	61
2. 实用服装画的表现手段	61
第二节 创意服装画	62
1. 创意服装画的应用范围	62
2. 创意服装画的表现手段	63
第三节 具象形服装画与抽象形服装画	64
1. 具象形服装画的效果	64
2. 抽象形服装画	65
第六章 服装画表现技法	66
第一节 质感表现	66
1. 毛皮服装质感	66
2. 皮、革服装质感	67
3. 格呢服装质感	67
4. 厚面料服装质感	68
5. 薄面料服装质感	69
6. 透明面料质感	70
第二节 手绘服装画技法	71
1. 写实性画面技巧表现	71
a. 水粉画写实法	71
b. 水彩画写实法	72
2. 装饰性画面的要点	75
3. 淡彩服装效果图的实用性	76
4. 工笔染色的处理效果	77
5. 高光法、黑影法、投影效果	79

6. 喷画法	82
7. 背景处理法	82
8. 其他工具作画	84
a. 炭笔	84
b. 派克笔	85
c. 彩色铅笔	86
d. 水溶铅笔	86
e. 油画棒	87
f. 色粉笔	88
9. 综合技法使用	88
第三节 剪贴服装画技法及系列服装画	88
1. 剪贴服装画	88
2. 系列服装画作画特点	90
第七章 服装画色彩图例	92
第一部分 学生作业选评	92
1. 服装画	92
2. 时装画与成衣效果	95
第二部分 作品欣赏	97
1. 写生类基础训练作品	97
2. 实用类作品	98
3. 技法类作品	100
4. 装饰类作品	102
5. 创意类作品	103
6. 广告类作品	104
第三部分 外国服装画作品介绍	105
后记	
作者 略	

第一章 概述

服装画:是表现服装款式效果的绘画,也是服装设计者表达设计意图的语言。时代不同,人们的审美需求也不同,服装画的表现形式也在不断地更新,这就需要设计者不断地探索和研究,以使自己的设计作品符合时代发展的需要。

服装画的表现种类较多,叫法也各不相同。国内通常称之为服装效果图。准确地讲:它是服装设计者或服装画家展示服装效果的一种直观的画面表现形式。虽然把立体服装用于平面图形来表现,把大的实物缩小到有限的纸面上,但是它所表现的基本内容却与立体服装是一致的,只不过是將头脑中想像的服装款式用画的形式表现出来。服装效果图是服装画其中的一种。服装画则表现范围较广,其主要种类有实用类、创意类、具象形和抽象形之分。

服装画是服装设计师和从事服装的专业人员必不可少的表现手段。

服装画是一门独立的画种,它是以服装与模特儿为主题而进行的绘画,着力于表现服装的宣传、广告、插图及款式设计意图,也包括设计稿、预想图、投标方案、生产样本等。为了便于表现服装款式的特点,在构图与选题上多采用模特儿的站立姿态和四肢伸展的正、侧身造型为主,也有半坐身的效果,但要考虑以不影响款式效果为目的。服装画的绘制应有较好的人物速写功底,各种笔法的勾线训练是画好服装画的重要前提。这与其他绘画形式大体相同,区别在于色彩与技法的处理上应有一个明确的目的,即作者把对服装的观察、设想或已经完整的构思表明在纸上而采用的一种手法。其特点:强调画面的简洁、明快、生动、优美。由于是属于设计范畴,

故以节省时间,力求简练、概括、突出主题为最终目的。

实用性服装画要求设计者对所设计的服装款式的最后效果应用充分的设想,并考虑到它的制作工艺,否则只要效果而不能成为实物,最后成型与预先设想的意图相差甚远、面貌全非,就失去了实用性服装画的真正目的和意义。而创意性服装画可不考虑这些因素,它是以开发思维、创造审美为目的,努力追求色与型、质与料的最完美结合,人体美感是创意服装画必不可少的描绘对象。

服装画的艺术效果是综合型、色及面料质感而产生的。但在一瞬间,色比型更富于吸引力,它首先映入眼帘。从生理角度分析:人的神经感应机能适应于对全色相色彩的接受,全色相色彩是大自然创造的,人们依据生存习惯和生理需求适应了它。全色相又归为红、黄、蓝,因为一切色彩都可以以此为基础而进行配制。但是在服装画的配色上,作者不可能将全色相色彩集于一起,这样画面会十分杂乱,又不能像绘画作品那样形成许多过渡色,以缓解色彩关系。而在用笔要求简洁的服装画上达到既有色彩感觉又能十分和谐的效果,就只有借助“色觉幻象”来代替和弥补。配色实践表明:有些色彩两种配在一起最佳,也有三种搭配非常美的,当然色彩愈多,色相愈全愈好配,容易满足视觉神经,有的色相无需搭配,独立使用或存在就符合人们视觉的审美感受。

强调“色觉幻象”的色彩效果意在使单调、古朴的服装画增强视觉适应感、新颖感,以提高人的欣赏情趣,而丰富、复杂的画面则强调

人视觉上的休息和调整。

服装画的色彩在表现服装式样上,除装饰类以外,多以水粉、水彩的湿画法为主,为了突出面料质感的平整、逼真、生动,用笔要色彩饱和,运用大笔触逐次完成。而不要像画色彩写生那样考虑得全面,用小笔触来塑造形体,这样反而会变得复杂,其结果只突出了姿态、面部等次要部位,而主要部位的服装款式和设计却变得模糊不清。服装画只有在表现了完整、准确、概括而又具体的服装效果之后才能称为服装画。面料质感决定了服装画用笔要流畅、整体、大气,人体与服装结合处的结构关系决定了色彩用笔的走向。褶皱造型如处在边缘位置可适当留出空白以体现受光感,增加画面立体效果和轻松感。否则像绘画写生那样处理会使画面显得繁杂而失去设计效果的快节奏特性。用色彩描绘款式结构可利用色彩的层次渐变来处理,这样既整体又避免用色的零散。暗部将用本身加深来处理,以求得稳重、厚实,又不使色彩偏离倾向。服装画应注重服装款式、质感的固有色,利于生产者能明确地看出作品中的色彩效果。强调色彩饱和、平整、倾向性肯定,大的冷暖变化需集中在画面色彩的搭配上,而款式本身色彩的冷暖应用于边缘及款式的无关紧要处。这样可适当增加服装色彩的变化。

服装是立体造型艺术,它的空间关系只有依赖于人体的结合才能得以体现。设计者要想画好服装画,首先要了解服装的艺术特点及空间视觉感受,其次才是组合造型的形式法则。

服装、雕塑、建筑、绘画都是空间艺术,观者要理解服装的空间艺术大概比其他门类艺术要复杂些。

绘画的空间是画家在平面上进行描绘的瞬间,已在向人们展示第三度的幻象,这种深度的幻象是借助透视、明暗、鲜灰等不同的视觉效果,通过点、线、面和环境的烘托来完成的。一般认为:“空间是向四面八方扩展的,建筑和雕塑艺术是空间所环绕的三度体量和容积。”即三度空间。

服装的空间是由光线、空气、运动所组成,它的立体效果是由人来决定的,由于人的运动,给服装带来的变化,使之在三度空间外,还具有了独特的运动空间,故称为四度空间,服装被人体凸起的部位支撑着,形成外部空间的视觉体廓,而空悬的部位垂浮于人体上,使人体与服装之间具有一定的松份和活动量,形成内部空间变化,这样服装的空间又具备了箱型空间的特性。

服装是平面造型和立体造型相结合的产物,要使具有二度空间的面料成为立体,只有将其裁断、挖空、重叠,重新组合上体才能完成。而这种组合形式通过人体变化产生了新的形态。转换过程的改观,促进了运动空间美感的形成。同时,观者的角度与距离加深了我们对四度空间的认识和追求,因此,服装设计要强调符合人类生活中各种丰富多彩的生活方式,能生动地体现人类的优美形体,并通过设计来掩饰、弥补自然人体本身的某些缺陷与不足。

建筑是围起的空间,由于钢筋混凝土和结构钢的发展给20世纪建筑带来了新的变化,摩天大楼的空间发展,使人们对于外部形式的兴趣胜过内部空间。

在雕塑发展史上,早期强调正面和体量,后期强调透空的空间体验,现代雕塑家们已开创了根本性的新局面,把雕塑当做构成和装配的结构来探讨。

服装由于受使用功能的局限,不像其他艺术那样会发生根本性变化,倘若出现前所未有的形状、轮廓,只有人类的身材和机能发生变化。早期的制作工艺:人们用烫斗的归、推、拨使胸部、臀部突起,接着人们利用裁剪的新手法,其最大的突破是对重叠省道的发现。如今人们已发明“立体裁剪法”,将面料直接挂在人体模型上裁剪,建立了一个新的空间视觉思维。是平面基础的再创造,是自然空间向运动空间过渡的总结。

由此可以表明:服装画的描绘离不开人体活动所形成的各种姿态和服装功能所带来的

内、外空间变化。尤其运动空间随着人体的自由活动不断改变光、色现象而产生不同的“色觉幻象”，使我们对“色觉幻象”的理解赋予服装空间色彩以新的意义。这些，我们应在理性的分析上加以人为的概括。表现在服装画上，应注重款式、纹样在重叠时，其褶皱部位所形成暗影可显示出纹样扭曲的暗藏效果，这种扭曲、变形、叠压是构成服装画特点的一部分。由于服装的四度空间关系，造成暖色服装其暗影为冷色，而冷色服装暗影偏暖，使服装色彩产生不同的色彩层次，由一个变成两个、三个重复、渐变色彩，并使原来的形象压缩、拉长、夸张而丰富变化。色彩的概括和意向上的借用是服装画用色的特点。

为了更好地掌握和理解服装画的形式美感，和增强设计意识，可将服装画的最初构思应用到黑、白平面图形上来训练，首先选用几何图形，再过渡到以服装款式或人物整体着装为构思的抽象图形，由于图形单纯、概括性强，增强了设计者的黑、白造型意识，在此基础上再进行色彩的组合搭配，会有一定的目的性和直观性。人物头、手、脚、腿等细节均以几何图形代替，这样既减轻了其他负担，使作者集中精力又增加了对整体布局的组合能力。通过实践，使作画者在色彩训练上能很好地把握服装色彩的整体性，同时使色彩与人物图形有机地结合在一起。

由于造型没有局限，更利于随意发挥，故增加了画面的生动感和趣味性。为服装画的表现技法拓宽了视野、积累了素材。

绘制服装画多以水粉、水彩和硬笔线描为主。水彩、水粉是以水来稀释和调配，运用起来方便、简洁，符合服装画特点，另外容易掌握，并且能演变成多种技巧。也是工艺美术设计学科的主要表现手法。

服装画完全是表现客观事物的一种手段，没必要过分追求和突出个人的绘画风格，它与纯艺术性绘画的区别在于：纯艺术性绘画是挖掘自己的思想和情感而得来的。服装画则是自身以外的绘画，服装本身具备着各种条件，它可以给任何人穿着，也适合于各类体型。服装画是以表现服装款式和设计意图为目的，如果说服装画的风格，那只是技巧而已。因为它要尽快地适应服装上瞬息万变的变化，并将其表现成绘画形式，这需要作者不断地开阔自己的视野，紧跟时代的步伐。如果单凭自己的爱好来画，那只能是自己的绘画，从而脱离了服装画的轨道。

总之，服装画的绘画表现有其自己的方式方法和独特的艺术语言。由于科技的进步与发展，新材料、新技术的渗透，使作画者在用笔用纸等方面有了更多的选择余地，使服装画的表现形式和艺术效果更丰富更具时代感。

第二章 人体与服装

服装画的表现效果是综合造型美与服装美两方面,人体是组合服装画造型必不可少的内容,服装美是按照匀称的人体所画出的款式美。所以不了解人体就等于不了解服装。人体美感是服装美感的关键。生活中服装为人体服务,绘制服装画则是人体为服装服务。只有将人体关系处理得当、具有美感,服装的款式效果才能得到充分的显现,为了表现优美的服装设计,选择一个与其相谐调的人体姿态是很重要的。对于人体的描绘要掌握分寸、处理适度,避免过于深入、面面俱到,应以衬托服装为主题,否则会喧宾夺主、失去目的。

第一节 人体艺术

1. 人体比例

从人体造型角度来讲,比例是构成人体形态的基础,服装画的人体美有别于纯绘画人体美的特点,在于服装画人体多以拉长、夸张为主,来衬托、体现服装效果。同样的服装穿在不同的人体、模特儿身上,其效果是不一样的,生活中人体比例多以七个半头至八个头为比例关系,而服装画上的人体比例一般均以八个半头至九个头之间为标准比例关系,这样会使服装画及所表现的服装样式更加舒展、流畅,有艺术美感。有时为了追求独特的艺术效果也可以将人体比例缩短为六个半头至七个头之间的比例关系。画家们均不采用生活中的自然人体来绘制服装画。作画者应以独立、准确、熟练地画出适合服装画特点的标准人体比例为宗旨。如果着意强调个性,就难以了解和掌握什么是标准美,服装画是客观的表现,仅仅自己认

为美是没有意义的。

在动态表现上:一种为站立时,以腿的虚实变化为主,手与臂的处理注重平衡,避开对称姿态以减少呆板、僵硬。有时一手抬起,利于表现着衣的袖部结构并产生运动美感见(图1)。

二种为人体走动时,为了整体效果和谐,可采用人体腿部的前后虚、实变化,两臂叉腰以求对称统一,这样使画面效果在运动中求平衡,整体中求动感见(图2)。

三种为人体在上、下运动中,应注意人体的重心和形体的舒展,人体的动势应与头部的动势有机地结合在一起,以增强动态中的平衡与韵律见(图3)。

人体头部处理要简洁、肯定、概括,脸部位置、比例准确,用笔少而精,不要描绘得过于复杂。训练时多加强脸部放大描写,再进行

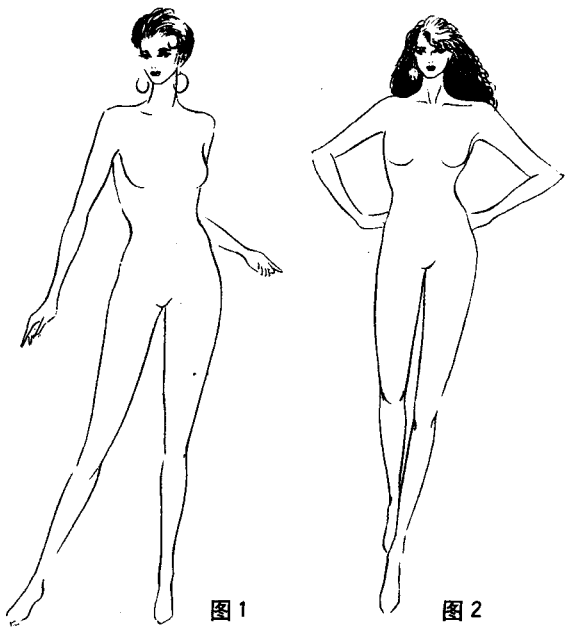

图1

图2

概括、简化,同时考虑到脸部的处理不要感情化和情节性,以减少着装后的负担。见(图4)

服装画家喜欢将人体比例再度拉长,这时应注重整体比例关系的拉长,否则会使人体比例关系失调而缺乏美感。

2. 人体动势与服装造型

服装是具有两度空间的面料通过缝合后产生的三度空间,由于服装肥瘦不同的缘故,身体和服装之间的空隙是有区别的,这种空隙也是组成服装造型的一部分,人体运动使服装产生的运动空间时隐时显,运动程度不同、观者角度不同都使其四度空间造成变幻无穷的神秘效果。这样给设计者和服装画家带来了预想不到的表现天地,也使作品艺术情趣剧增。人体动势的选择应由所预想表现的服装款式造型来决定。选择得当会使服装美感更加突出,体现构思匠心,起到推广、宣传的作用,既然是纸面上的设计,就应从多方面高于所画服装的成衣效果,否则设计者的美好意图难以得到充分的表达。见(图5)、(图6)人体的高贵气质衬托出宽松礼服的华贵和典雅。(图7)、(图8)人体的时髦发饰及少女的活泼姿态体现出服装款式的新颖、别致,整体造型随意飘洒,人体手部的处理使服装款式其效果更加直观、明

确,突出了服装造型的特点,完美地表现了作者的设计意图。

图3

图4

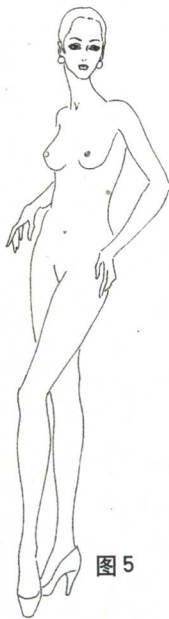

图5

图6

图7

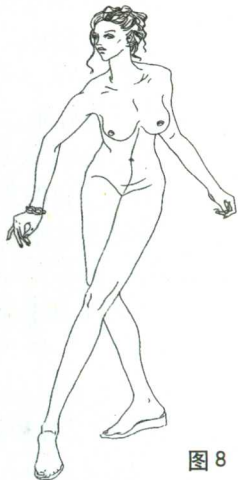

图8

第二节 人体与服装画

1. 服装的静止与动态

当服装挂在人台上或衣架上时,由于处于静止状态,故展现的款式效果并不能完全表达出设计者的创作意图,因没有人体比例作为比较,它的长短、肥瘦及设计特色很难被观者所接受,缺乏动感的服装效果是没有生命力的,因此,在表现这类服装的效果时,多在摆放人台的动势造型上下功夫,如商店的橱窗和服装专卖店等都将挂服装的人台模型摆放成各种动势变化,以弥补没有人体结合的缺陷。当人体与服装有机地结合在一起时,其效果迥然不同,优美、生动的人体动势将静止的服装式样衬托得活泼、高档。此外人体的服饰配件也使服装款式更加完整、丰富,增添了活力。见(图9)、(图10)

图10

图9

图11

在服装画上对于服装款式的描绘多在领部、袖部、腰部下功夫,以强调重点部位的特色和笔法。见(图11)、(图12)、(图13)

描绘服装造型时,注重整体服装式样及人体的虚、实变化,如领部复杂有特点,其他部位应简化以突出领部,袖部有变化则领部需简化,否则整体画面重复而主次不分。静止的服装效果很难表现出与人体结合后所产生的运动和飘逸美感。所以服装画的表现多与人体相结合和联系,尤其在服装造型上的处理,要注意观察和设想面料及纹样、图案的运动性应随着结构动势而进行变化,才能客观地表现出质感的柔软和真实。

2. 服装画造型线表现形式

服装画造型线,指轮廓线和结构线的表现形式,线条的运用是画好服装画的基础,线条的训练,一则多画速写,二则为了熟练地掌握和了解各种线条的变化规律,采取临摹的形

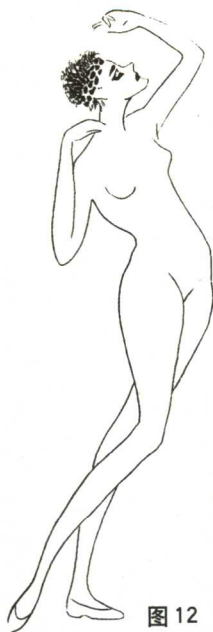

图12

图13

图14

图15

图16

式,将服装图片中的主要内容用线提炼出来。

线条在轮廓线上的表现方法较多,有毛笔线条,亦有硬笔线条可根据表现对象来确定和选择。见(图14)、(图15)所采用的钢笔勾线,线条精练,人体造型舒展美观,结构严谨,款式表现明确,线条在表现人体与服装的关系上虚实有序。钢笔、勾线笔等硬笔勾线其特点:线条随便、简洁,可随时随地不受场合、环境局限,勾出线条要肯定、利索、生动,有概括力,这要求设计者加强勾线基础训练以提高造型能力和速写能力。否则这种线条由于缺少粗、细深浅变化而产生呆板、生硬之感,况且不容易修改,所以硬笔线条带有一定的局限性。

采用毛笔勾线,生动活泼、随意自然,由于毛笔勾线的特点所体现的粗、细变化,使人体造型流畅、轻松并有立体感觉,画家们多采用粗、细线条搭配来表现画面的立体和面料质感的薄、厚。根据不同的质感而采用不同的线条使画面效果丰富变化,并增添艺术感受。造型线的运用是画好服装不可缺少的训练基础。也是很重要的表现形式。作画用笔、用线要肯定,注重研究人体、服装结构关系的停、顿、曲、直、疏、密线条的变化都会有助于画面的可视性和直观性。见(图16)(图17),毛笔勾线特点:线条流畅有弹性,有力度,粗、细线条转折、交接生动自然,能体现出立体效果。毛笔勾线,线面结合不受拘束,同时能勾勒出各种色彩准确的线条。毛笔勾线应注意根据服装款式的质感特征来选择用线的类型,强调线的勾勒与受

光、暗影之间的关系。一般情况下,受光面线条应细一些,勾出的效果有隐蔽性、力度强,被光面及暗处勾出的线稍粗些,用笔缓慢,暗影转折处线、面结合,局部地方呈现面的感觉。另外在服装款式的叠压部位及人体的交接部位要体现出投影关系和立体感。

3. 服装质感处理与表现

质感是服装画主要表现的内容之一,也是其他艺术种类绘画所重视的表现内容。尤其面料质感的处理与技巧的表现,有助于画好服装画。

面料质感的表现方法大致可分为面料质感和面料纹样两个方面。两者中,质感的表现更重要,也是难以表现的,所谓质感就是对面料的直接感受。把大块的面料表现在很小的画面上,难度较大,所以没必要照搬原样,一个设计方案在得到肯定后,除特殊情况外,一般都用指定的面料或重新选择面料。因此服装画如能表现出与设计相称的面料感觉就可以。因为服装画要求把式样和设计作为描绘重点的时候比较多,所以不需要过分拘泥于特殊面料的表

图 17

图 18

现,也不可能把面料的布纹画出来。但是这些感觉是可以通过各种技法来表现的。它不像纯绘画那样需要较长的时间来深入刻画,而服装画的质感表现有其自己的表现规律。见(图18)是粗纺呢、毛衣和条绒面料质感的表现形式,作画时,主要强调质感的特征,不像绘画写生那样描绘质感的细小变化,而只强调整体形式。将质感的细节描写用于胸部等关键部位,其他部位可略带几笔以加强虚、实关系。既简洁、省时又增加画面的立体关系。表现质感不宜面面俱到,突出重点质感的特征,使整体质感有节奏,此外要留有一定的空间以使质感效果更加真实,同时使观者的视觉神经得到休息和调整。

系列服装画的质感及面料纹样在表现时要强调服装的系列性,见(图19)、(图20)即系列服装画,上、下身面料纹样特点要配套,有穿插关系,避免纹样处理的头重脚轻,或左轻右重给人不协调的心理感受。在服装画的图案、纹样处理上,要符合面料本身的印染工艺规律:如四方连续、二方连续及手绘等图案的特点。不能随心所欲、点到为止。作画时可在关键的局部位置把这些特点表现充分,其他次要位置可在不影响图案、纹样特点的情况下逐渐过渡成空白或减少用笔,产生虚、实变化。图案、纹样的表现要符合人体运动和结构关系,即表现出人体在服装里面的起伏变化和运动后产生的图案变形。如不表现出这些变化,其服装的质感如纸板一样而缺少面料质感的柔软性,失去服装画的真实感。

4. 服装画的构图艺术

一幅作品的成功与否,构图是很重要的环节,构图运用的巧妙、得当,不但增强画面的艺术性,同时也增强视觉的吸引力,服装画的构图同广告、宣传画及其他绘画一样,力求简洁、明快、突出主题,但又不同于广告和其他绘画所追求的刺激性和视觉冲击力,由于服装画侧重表现服装款式特点和设计意图,所以在构图上强调布局整体、巧妙,色彩典雅、效果含蓄。平面黑、白图形的巧妙安排和黑、白、

图 19

图 20

灰关系的穿插搭配会使服装画的构图思考带来很多的偶然性艺术效果。黑、白处理得当,无需色彩渲染即是一幅较好的作品,如果再配以恰到好处的色彩将使画面更加引人注目。服装画构图要突出人体与服装的结合所产生的运动空间,其位置的安排强调大、中、小空间块面的比例变化,充分表现服装效果在空间位置的主导地位,人体造型与服装的比例以适合表现服装效果为主题。背景的处理应起到衬托主题为目的。在处理背景与主题的构图上,一般有四种情况:一种,背景与主题产生对比效果。这样可强化突出主题。见(图21)、(图22)背景造型与主题造型相冲突而产生强烈感,起到强调主题作用,在色彩上则以对比色为主,构图上以留出大块空间于边侧一带,使主题突出,立体造型相交并消失于侧面,局部关键造型完整,使画面有深远感,以避免主要造型孤立。

二种:背景与主题相协调,使主体形象融合于背景当中。见(图23)、(图24)、(图25),背景造型与主体造型在形式上、风格手法上相一致,构图上追求四边造型包围主体造型,以丰富、复杂来衬托主题内容,运用空间位置中

图 22

图 23

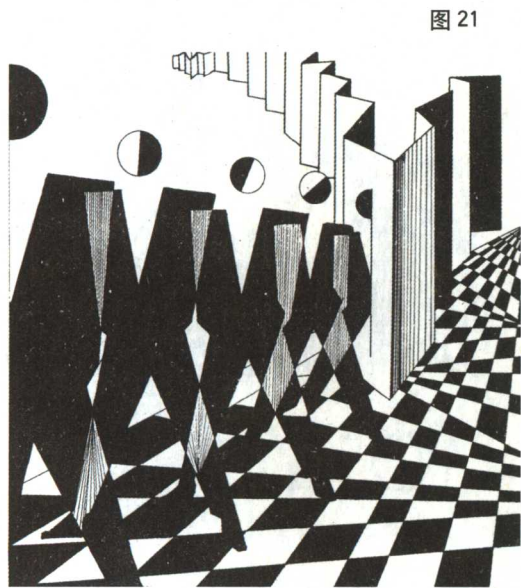

图 21

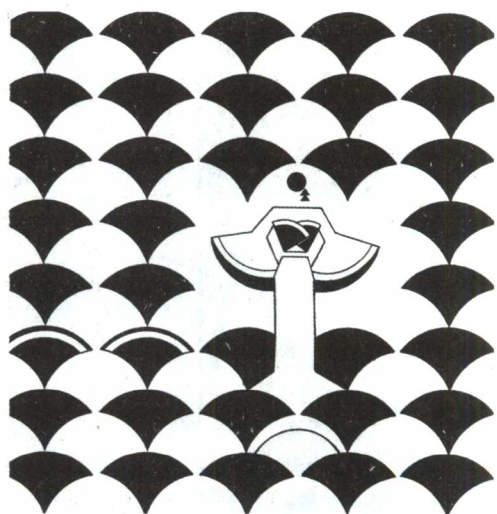

图 24