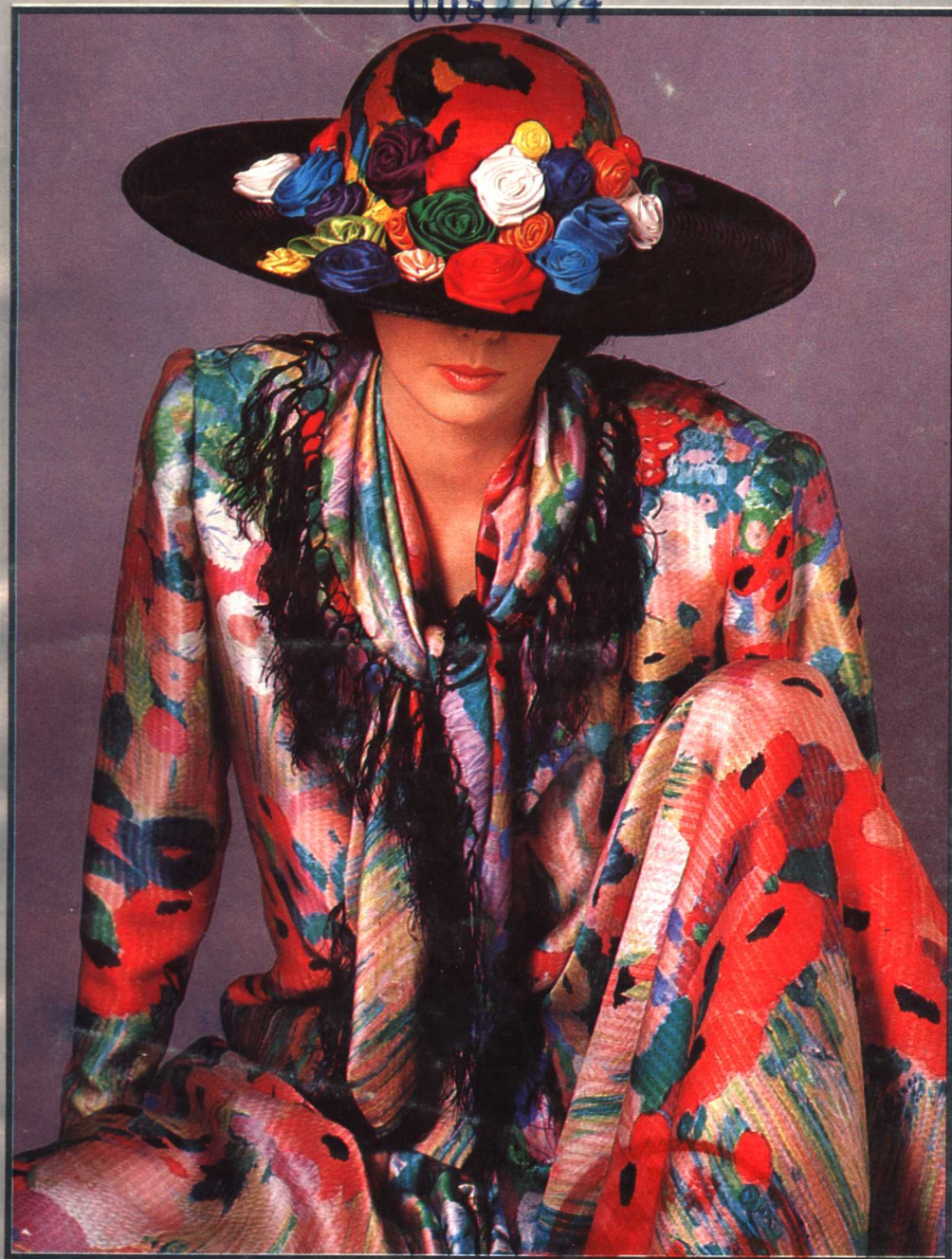

● 白湘文 赵惠群 编译

0085194

美国时装画技法

轻工业出版社

河南纺专 00019722

美国 时装画 技法

白湘文
中国服装研究设计中心

赵惠群
深圳市服装工业公司

书号 _____
0082194
登记号 _____

上纸出品 47-45

美国时装画技法

白湘文 赵惠群

轻工业出版社出版

(北京广安门南滨河路25号)

北京新华印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

787×1092毫米 1/16 印张: 20 字数: 460千字

1988年9月 第一版第一次印刷

印数: 16,000 精装 20.00元 平装 12.80元

ISBN 7-5019-0082-5/TS·0050

一位成功的时装设计师，必须是一位真正了解时装设计工作且具有创造美的设计画家。

——佚名

前言

白崇礼

当今世界正处在一个被人们称之为“第三次浪潮”的大变革时代。在这一变革洪流中的国际时装界，真可谓风云际会、日新月异、争奇斗艳。时装摇篮的法国、号称时装王国的美国、后起之秀的意大利、异军崛起的日本、英国以及东欧、香港等国家和地区，聚集着众多的时装设计师，把握着全球的时装潮汐。这些时装设计师，不管是裁缝世家出身，还是求得名师指点；不管是时装工艺院校毕业的高材生，还是自学成才一鸣惊人的佼佼者，大都有一手独到的时装绘画本领。

所谓时装画，不同于通常的美术人体画。时装画是时装设计师藉以将捕捉住的创作灵感较完整地描绘出来的一种着装人体效果图，是比用布料来裁剪缝制时装样品、表达设计意图更为便宜、快捷的一种手段。同时，它亦是时装广告宣传和信息交流的一种有效媒介。一幅优秀的时装画，不仅是裁制时装的蓝图，而且本身就是一帧艺术作品。它也象其他艺术形式一样，可以有多种表现形式和多样的风格。

时装画，除了要求时装画家了解人体的结构、比例、姿态等外形特征，并娴熟地掌握描绘人体的技巧外，还要求时装画家熟悉时装的造型原理，懂得衣料及色彩、花纹、饰物的选择、搭配与表现方法，研究时装的流行趋势，善于选用适合表现时装款式的最佳姿态及画法，即使是采用省略或夸张的画法，亦不致使裁缝师束手无策。

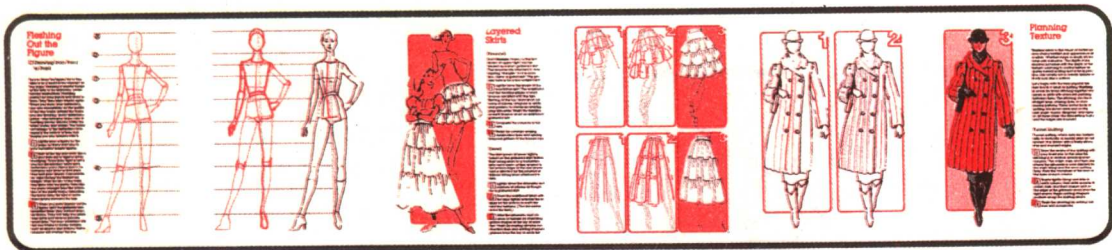
当代法国的著名时装设计师伊夫·圣·洛朗为了构思新款式，有时一连画上几百幅时装画。时装画作为一种辅助进行时装设计的行之有效的技法，在我国也日渐引起重视。那些把它当成不屑一顾的“画小人”来横加责难与拒绝的做法，只能暴露自己的狭隘与无知。同时还须指出：时装画只是时装设计的初级阶段。

那些以为只要学会“画小人”，便掌握了时装设计的全付本领的看法，亦是十分片面与错误的。

本书除着重系统介绍美国时装画家比尔·托马斯的实用时装画技法外，还多方搜集了数十位杰出时装画家及天才时装设计师的一百余帧佳作。欣赏这些作品，必将使我们开阔视野、提高艺术鉴赏力、增长时装知识。研习其技法，定会使我们获得一种有实用价值的工具、一条通向表达时装设计效果的捷径、一根攀缘世界时装高峰的缆索，帮助我们把翩迁的创作灵感现于笔端。书中系统阐述的技法与提供的丰富资料，对有志于时装设计的年轻人将是借鉴学习的难得范本，对专业院校的师生和在设计室工作、富有经验的时装设计师将是一本有价值的参考资料，对服装、纺织行业的厂长、技师、时装店的经理、销售员、顾客乃至业余时装设计爱好者亦是一册图文并茂的有益读物。

他山之石，可以攻玉。我们借鉴学习别人时装画技艺之长，是为了发展与创造具有中国特色的时装画。既要有兼容并包的魄力，又要有顽强创造的精神。学习别人是为了丰富自己，没有自己创造的独特风格，艺术就会泯灭。毛泽东同志说：“吸收外国的东西，要把它改变，变成中国的。鲁迅的小说，既不同于外国的，也不同于中国古代的，它是中国现代的。”在我们谈到中国民族特色的时候，不能只去赞慕中国的古代，而忽视现代中国人的创造，即便其中某些东西还幼稚还不够成熟，甚至有点“非驴非马”，也不宜轻易去否定它。尤其是精神产品，是不能划一化地要求，不能限时间限数量操之过急的。学习与运用时装画技法，从事时装设计亦莫不如此。成功的秘诀在于：锲而不舍、持之以恒。

1987年10月于中央工艺美术学院

如何使用本书

对于学习服装设计的学生和在职的时装设计师来说，这本书是一个良好的学习指南；同时也能给那些年轻而无经验的时装画家奠定一个雄厚的基础。是否能形象地表现设计意图，是衡量一个设计师能力大小的一个最为重要的标准。如果设计师不是用笔而是用语言来描述一件时装，由于听众各自的经验和理解不同，结果是有多少听众就能想象出多少种服装来，一念之差，谬以千里；相反，一幅精细的时装画，不论有多少观众，它也只会表达出一种明白无误的确凿形象。此外，不论设计师在绘画时采用何种方法，都得从平面的工作草图出发，然后到复杂的彩色时装效果图，对于从事戏剧服装设计的人来说，后者尤为重要。

时装插图与时装画有所不同，在时装插图中，不仅服装作为一种意念（设计意图）存在于画中，而且整幅画亦可作为一件独立的作品而存在，这件作品还必须是目前所流行的，有代表性的服装款式的翻版。

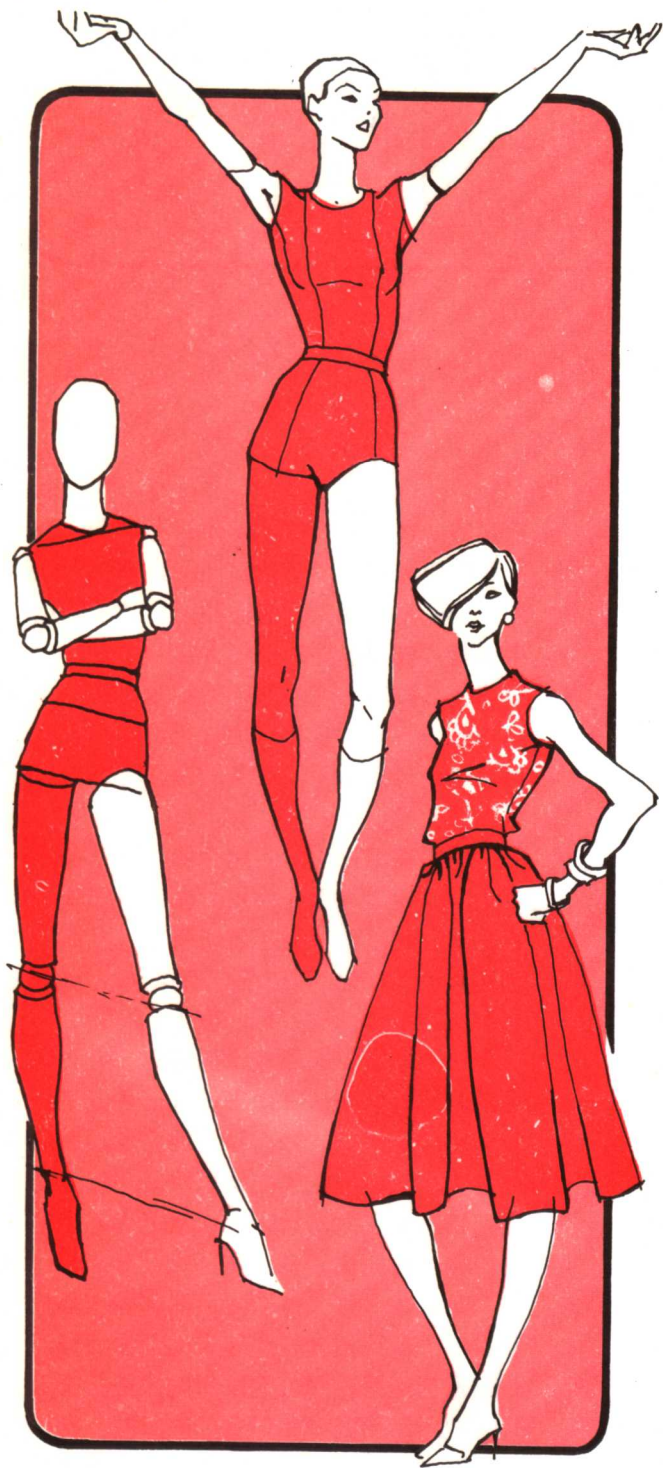
在从事时装绘画时，摆在学生们面前的通常是这三个组成部分：人体、服装和精致的服装面料。学习者的任务就是如何使这三个部分结合在一起从而具有流行时装画的风格。对于设计师来说，在完成一

件服装的过程中，这个工作只不过是一个初级阶段。然而，对于插图画家来说，画的本身就是一件完整的作品，在艺术院校中这是被极力倡导的训练方法。

提高技巧并使之熟练的唯一方法是多多实践。只有按部就班地进行训练，方可尽快达到最佳水平，艰苦的劳动是不能忽略或替代的。

本书在编排时，实例练习均安排在双页上，以便学习者在使用时能完整地观察到全部绘画过程。为了省时省力，重点均放在有色块标记的“顺序与步骤”中。每一个练习都逐次地、形象化地带领学生们一步一步地去完成那些比例匀称、姿态优美的时装人体。认真地去做每一项练习，直到能够准确地、轻而易举地完成最后的成品为止。在一幅画的构思阶段，一般先使用铅笔勾线，然后再改用钢笔或麦克笔来勾勒最后完成线。

每完成一张人体图之后，都要把画板靠在墙上，或把画板支起来，至少后退四步来进行观察，隔着这段新的视距找找毛病。此时，要充分相信自己的眼睛，发挥你的鉴赏力，有毛病是必然的，不要轻易泄气，即使是那些成功的专家，也常免不了有画了一大堆草稿之后才得到一张令人满意的画稿的时候。初学者的许多早期尝

试也许会遭到失败，一旦遇到这种情况，就请参考本书说明和图例来发现困难的根源，坚持不懈地做练习，直到难题由发现到解决。只要有毅力，坚持下去，就一定会轻而易举、运用自如地画出各种各样的时装人体来

本书第一节至第三节所描述的“比尔·托马斯”方法，不是唯一的时装绘画技法，这一点可在第五节中得到证实。但比尔画法使用起来，整个过程简便易学、言简意赅、效果显著。

本书是在快而有效的宗旨下仓促而成的，如有不妥之处还望同行同仁不吝指教；若本书尚有可取之处，则是那些时装画和时装设计大师们的功绩，本编者不过是个在前引路的向导。

法国伟人拿破仑有一句话：“中国是一个多病的、沉睡的巨人，但是当他醒来时，全世界都会震动。”有志于时装事业的朋友们，为振兴中华，光宗耀祖，东山再起与三强平分秋色，让我们从这里做起，努力向古今中外那些优秀的时装设计师和时装画家中的英豪们学习，收集和临摹你所喜爱的作品，接受大师们的影响，从而你自己的鉴赏力很快会有所提高，你的作品将会鲜明地反映出你的知识，你的智慧、你的风格，你的一切。让人们来认识你吧。

本书的组成

本书由四个部分组成。第一至第三部分，着重阐述了美国时装画家比尔·托马斯的时装画技法；第四部分介绍笔的运用与对人物造型的表现技法和实例应用；为了提高初学者的艺术鉴赏力，在这里展示了当代世界最杰出的时装画家、天才设计家的超级杰作一百余幅。

前三个部分与一幅时装画的三个组成部分相映成序，即：人体、服装和织物。为方便起见，画中每一步骤都有其自己特有的小色块。要想达到最佳的学习效果，请务必按书中要求循序渐进，本书中所提示的步骤是与时装画程序相吻合的，首先勾画出人体动态的草图，然后将服装“穿”在人体上，最后再描绘出织物的图案与质感。

学习者只要对每一部分进行不懈地学习和实践，技巧自然会逐步提高，并为下一部分要求更高的课程打下良好的基础。在人体绘画部分中，向大家提供了一种非常简单的控制时装人体草图比例的公式，在第8页上所提供的公式，无论你想画多大尺寸的画，它都是适用的。在这一部分中，不仅描述了男、女时装人体的比例，同时也阐述了从幼年向青少年过度的人体变化的比例关系。这一节中还向大家系统介绍了人体动态、肌肉，面部五官、头发、手脚等局部的绘画方法。

第二部分，即服装绘画部分，阐述了轮廓的重要性。这一部分是为描绘基本服装而进行的按步就班的技术训练。只有在

你充分掌握了第一步技巧的基础上，才能进行下一步更为复杂的技巧训练。

在第三部分织物绘画中，每两页为一整版，以文字详述为开端的方式，表现了织物着色的三个步骤。在这一部分中，讨论了织物的重量、强度，并论证了如何控制图案的比例及表现织物的质感；分步介绍了几种主要织物的表现方法。

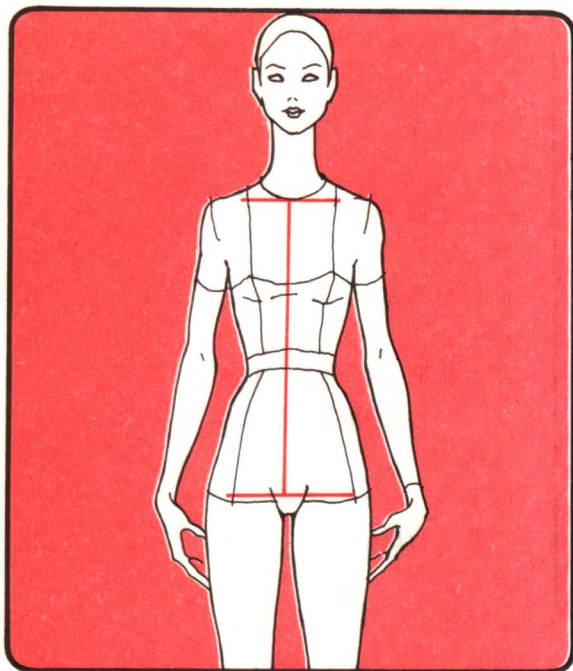
第四部分，为时装艺术的画廊，是编者从自己收藏的近二千幅时装画中挑选出风格各异的100余幅组成的一个时装画廊，作品均属世界上最优秀的时装画家、天才时装设计师的超级杰作。临摹这些优秀作品是使你的时装画进步的一条捷径，而且是必不可少的一步。对于一个艺术家来说，

在艺术表现方面，个性的表达无疑是他的无价之宝，这一点你可以在观赏、临摹中深有体会。初学者，可以借助别人的经验及作品为拐杖，培养自己独立行走的能力及自己的风格、自己的思维方式，但绝不可抱住不放，崭新的创造性的东西往往是从旧的思想中演绎而来的，但绝不是它的延续，切忌只学皮毛不求根本的作法。希望这个时装画廊是一扇敞开的能给你带来新鲜空气的窗口，开阔你的视野，透过它可以了解海外时装画的大千世界。

目录

1 人体绘画 1

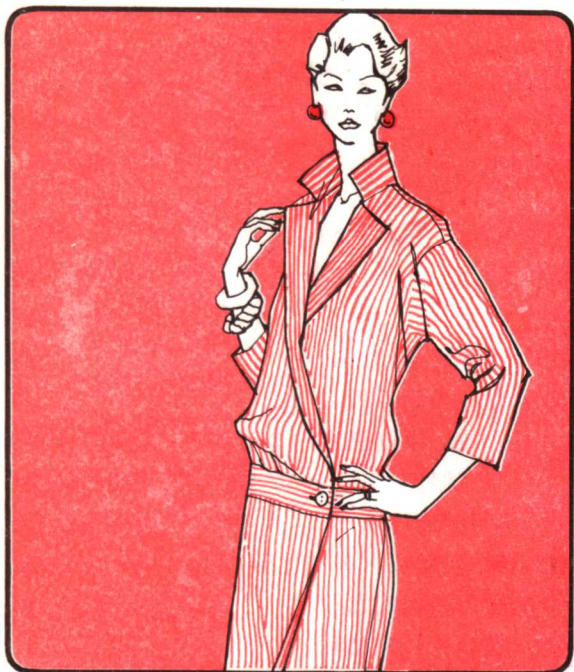
如何使用本书
本书的组成

V
VII

基本工具与材料	2
如何使用画板	3
画面的安排	4
人体在画面上的尺度	5
了解人体大形	6
骨架与人体形状的关系	7
人体在画面上的安排	8
以重心平衡来取动态	10
重心的平衡	12
转体	14
骨盆突出的姿势	15
背面	16
侧面	17
断面轮廓线	18
以拷贝为手段	20
以重心平衡来取动态	22
填充肌肉	24
3/4侧面体	26
男性/女性人体的比较	28
静态姿势的比较	30
动态姿势的比较	31
男人体的结构安排	32
男人体动态实例	34
儿童体的比例	38
儿童	40
少年	42
青少年	44
儿童时装画运用实例	46
头部和脸部	50
眼的画法	51
嘴的画法	52
耳、鼻的画法	53
发的画法	55
脸部五官的位置	56
手的画法	58
脚与鞋的画法	62
设计草图	66

2 服装绘画 69

二十世纪的缩影	70
配有草图的时装艺术画廊	74
平面图	76
以拷贝为手段	78
室内其他工具	79
光源与影调	80
影调与着重点	81
服装的大形	82
以服装定动态	83
绘画程序	85
领口	86
领子和袖子	88
女上装	91
茄克与套装	92
裙子	93
基本裙形(多层裙、百褶裙、 多褶裙、宽松裙)	94
裙裤	104
裤子	106
影调与着重点	108
男便服	109
运动服	110
男装	111
男上装	113
连衣裙系列	114
套装系列	116
大衣系列	117
轻便装及女裤系列	118
男套装系列	120
男运动装系列	121
青少年装系列	122
少年装系列	123
幼儿及儿童装系列	124
附件	125
以时装照片为模特儿	126
以时装插图为模特儿	128
模特儿写生	130

3 织物绘画 133

镶边织物的画法	135
花布的画法	137
格花呢的画法	139
绵缎的画法	141
缎子的画法	143
薄绸的画法	145
塔夫绸的画法	147
其他工具与材料	149
麦克笔的运用技法	150
线条的特性	153
光源与阴影	156
织物图案构想	158
按比例绘制图案	160
图案的表现	161
条纹	163
方格纹	165
苏格兰方格纹	165
窗格纹	167
骑马格纹	167
人字格纹	169
犬齿纹	169
斜条纹	171
圆点纹	171
花卉纹	173
几何纹	173
表现织物质地	175
缩缝	179
多层收褶	179
粗纱	181
泡泡纱	183
灯芯绒	183
鸽眼刺绣	185
透花织物	187
天鹅绒	189
毛皮	191

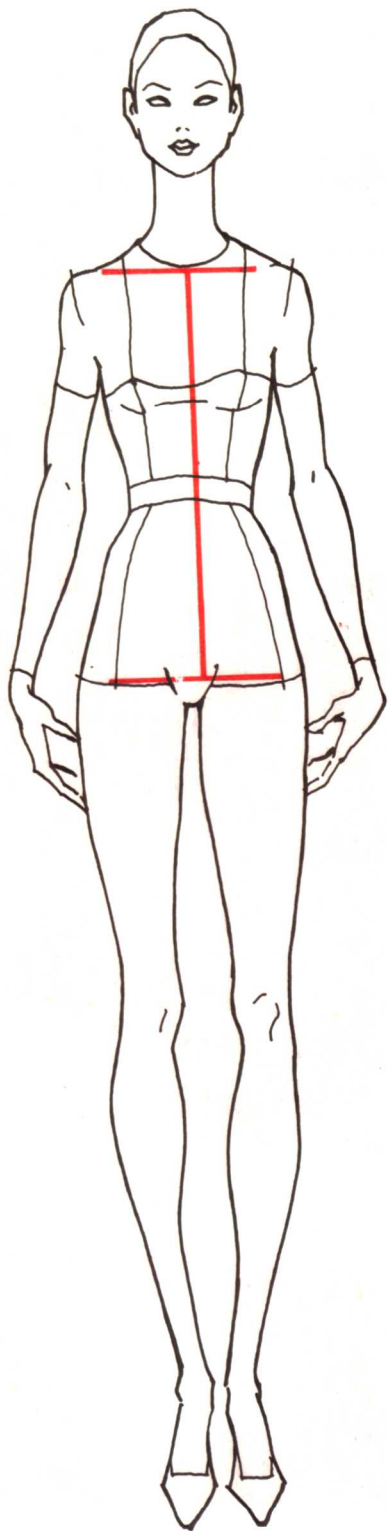
4 时装艺术

画廊 193

第一部分

人体绘画

研究人体的艺术自古有之，这一直是艺术家们所热衷追求的题材之一。画人体之先，要了解人体的结构、骨骼、肌肉的组织、以及人体的比例关系。时装设计，从某种意义上讲是一种夸张的艺术，平淡则无刺激，少变化则不时髦。只要随便环顾一下我们周围，就会发现，在正常的情况下人体比例是不太令人满意的。所以，在时装绘画上人体比例身高一般以 $8\frac{1}{2}$ 到9头身的夸张表现为最多（正常人体为7— $7\frac{1}{2}$ 头身），目的在于更突出服装，满足视觉上的需求，强调腿的长度。

对时装设计师来说，最根本的是要将人体动态画好，透过这优美潇洒的人体动态来烘托自己的时装设计，满足观众对真正艺术创造的需求，从而得到美的享受。而时装画家们所画的人体姿态往往较为自由，他们关心动态的程度总是胜过其所画的服装。然而，无论你是设计师还是时装画家，都应选择那种能够突出重点设计部位的姿势，其目的在于强烈地表现出服装的款式，但切不可含糊其辞或歪曲原有的设计意图。脸部、发式以及其他附件也仅仅是用来表达总体的一个思想。

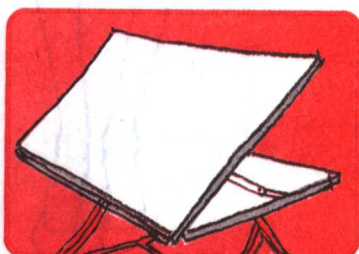
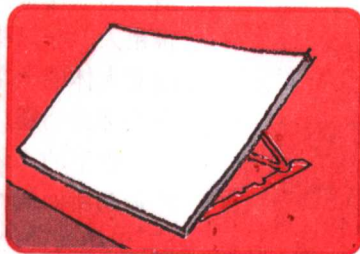
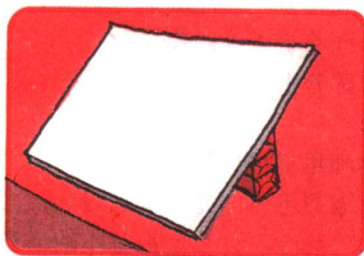
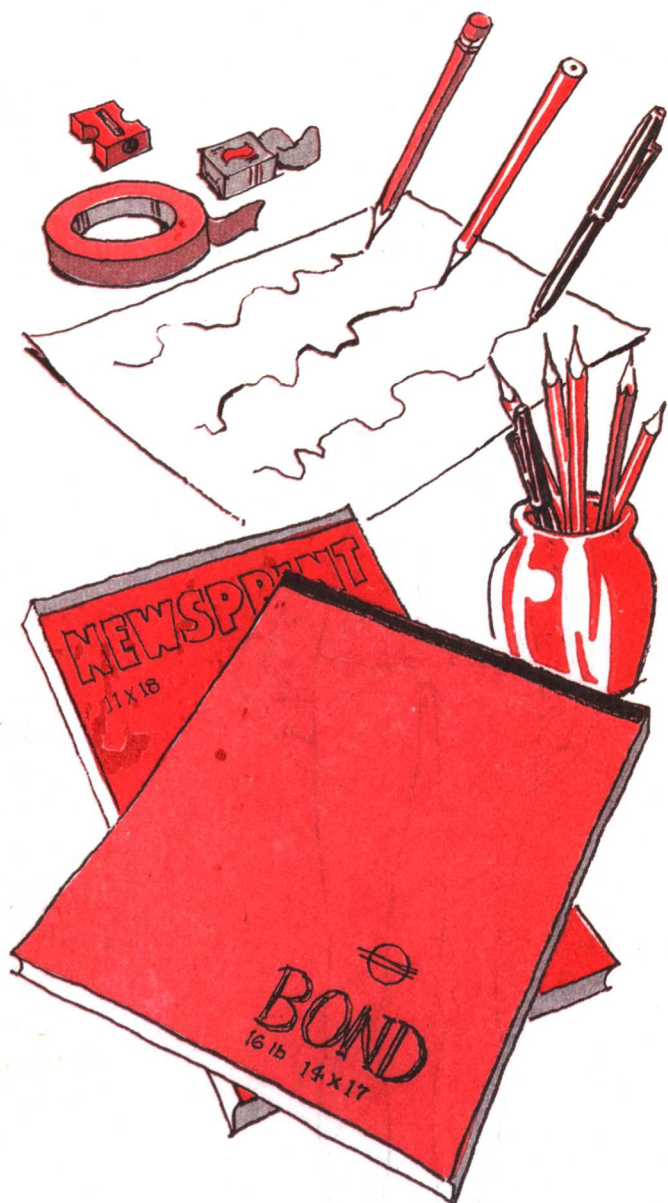
目前，受欢迎的女性时装人体为纤细苗条，长腿、柔软的人体，男性人体则比女性强健得多，形象也很健美。男、女性的手脚的比例都很粗大，一只张开的手可以遮掩住整个脸部，时装人体的上半部分由头、颈、躯干所组成，下半部分为腿。

以下的人体画尽量保持简洁的特点。对它们最初所做的再创造也可能是很缺乏时装活力的，但切勿因此半途而废，先要掌握基本的表现技法，随后便可注入你自己对时装的鉴赏力了。

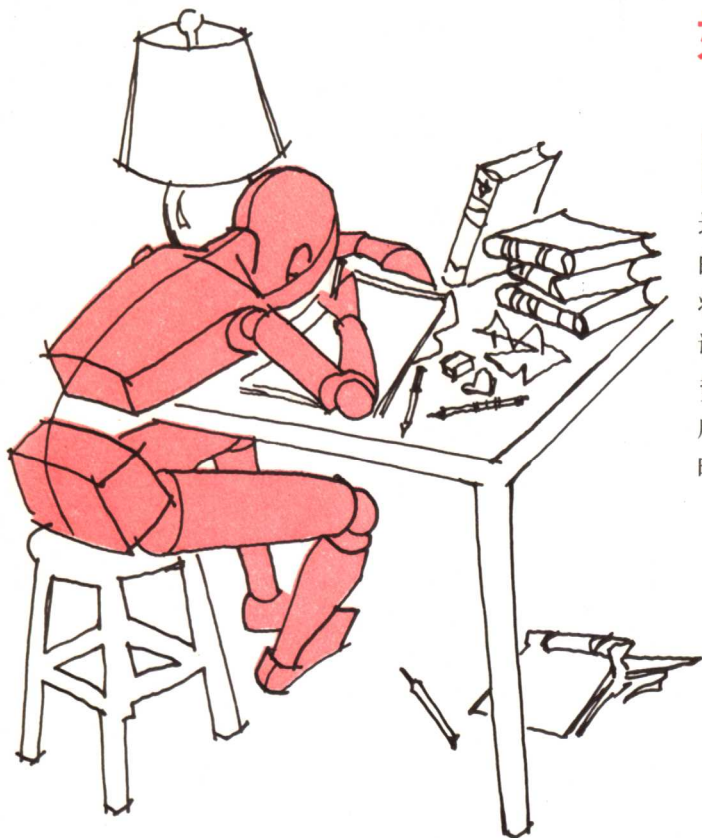
基本工具与材料

一切都从这里开始，一个本子、几支削尖的铅笔和一块橡皮，这里有一个为初学者提供的清单：

- 11吋×18吋或14吋×17吋的白报纸本（为早期做练习所用的廉价纸）。
- 11吋×18吋或14吋×17吋的展开式证卷纸本（为进一步完成作品所用的质量较好的白纸）。
- 一打软铅绘图铅笔，如鹰牌314[®]（Eagle314[®]）。
- 软橡皮（这种橡皮在使用时，不会留下碎屑，也不会擦破纸张或擦起来很费力，这种橡皮用毕后，只须用手指揉捏几下就可以弄干净了）。
- 带倾斜支架的画板，也可用四块砖头来支撑画板、安装桌面倾斜装置，或用专用绘图桌。
- 细头与中粗号的麦克笔。
- 胶条圈、图钉、铅笔刀、笔筒以及放置其他材料用的托盘。

如何使用画板

1 图片上的人若距离画面太近，便不利于整体地去观察整个画面，这样做，每次只能看到人体的一个小的局部，也就是说无法调整比例关系。将画板平放在桌面上也会造成比例失调的后果，所以一定要避免错误的姿势。灯光不适以及杂乱的桌面，都会成为使你画不出令人满意的画、耽误时间和感到疲劳的原因。

2 这张图片上的人的坐姿可以从整体来观察画面和参照物（打开的书），在直射画面的良好光线下的倾斜画板上工作，可以更好地对画面进行调整。小心身边的废纸篓和装其他用品的托盘。“公欲善其事，必先利其器，”所有这些都是你功满事成的根脚。

