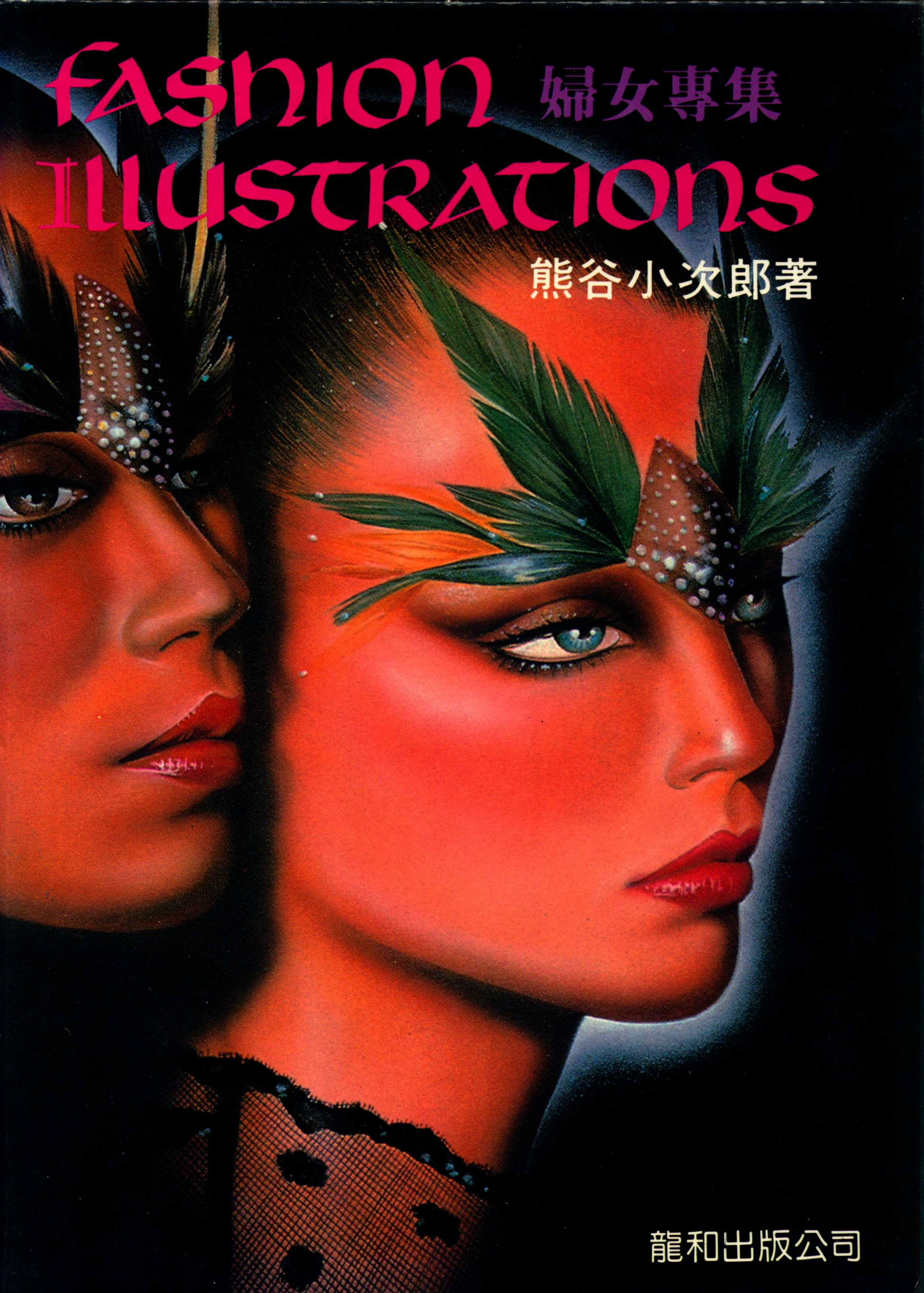

fashion 婦女專集 ILLUSTRATIONS

熊谷小次郎著

龍和出版公司

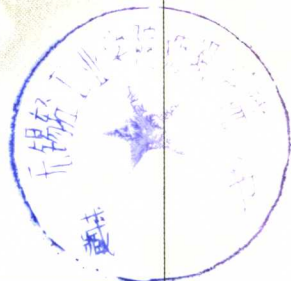
30690

无锡轻工大学图书馆

11033924

婦女服裝插畫

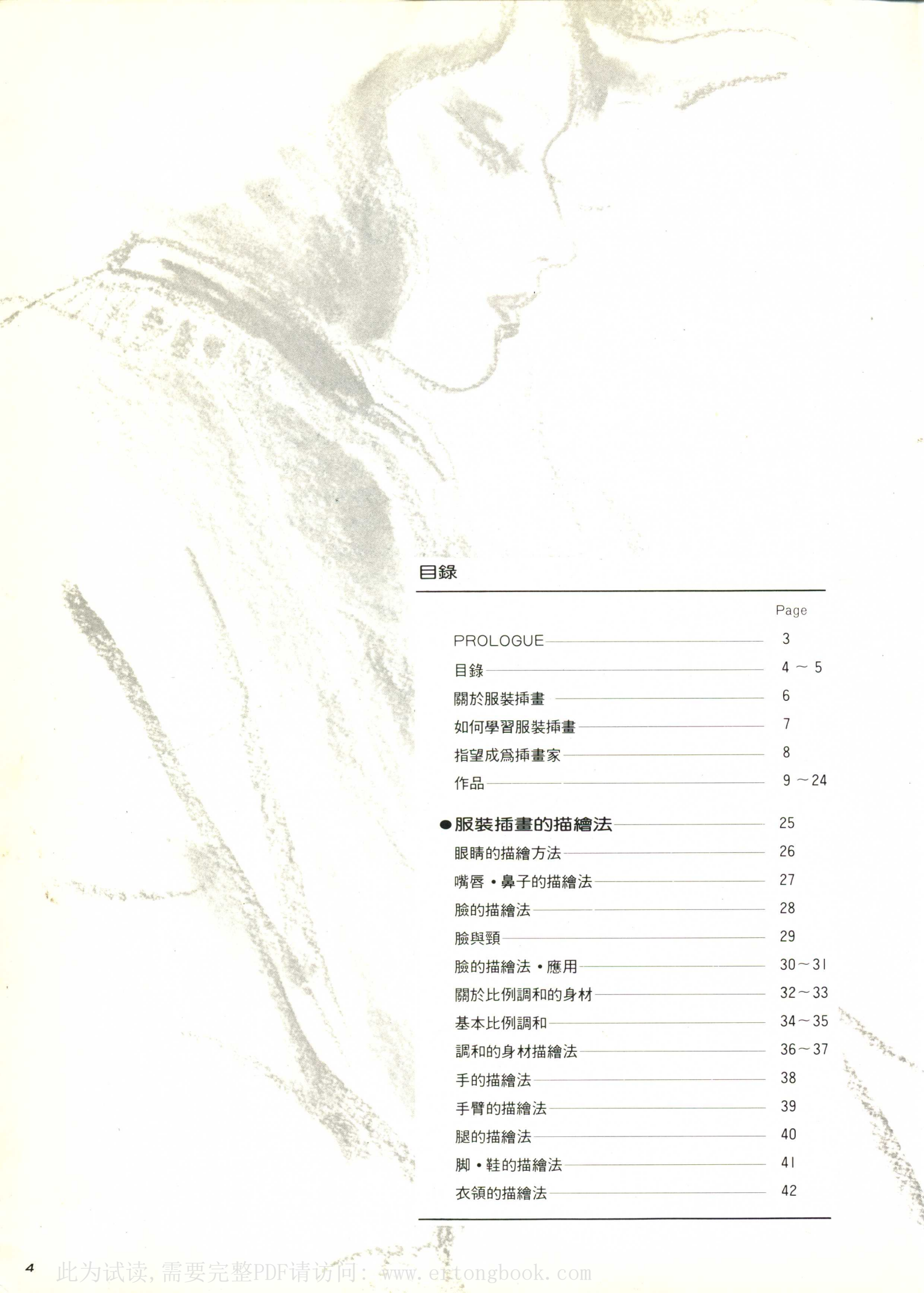

序文 PROLOGUE

想要成為服裝畫家或設計專家而活躍的人，必須會描畫設計圖方可。當腦子裡有了很好的服裝設計或構想時，便立刻畫了設計圖，才能把自己的意像正確的傳遞給對方，而且這種設計圖應該令任何人都易懂才是。沒有遺漏自己的意像而完全的表現於圖上，如此又會觸發新的構想。

在市面上有很多服裝插圖的書籍，可是大都是為了初學者而出版的書，對於上級者適用的書，例如：從描畫的技巧到彩色的方法等說明的書幾乎無處可尋。倘若已經學習過服裝插畫的基本部份，則也要繼續學習服裝的彩色或配色、化粧、髮式、服裝上的裝飾物等，就是考慮全體的形象而來做總整理。此時，必須注意要配合設計風格、氣氛的配色，才會使全體的意像更完美。如此一張又一張描畫且研究著，那麼即能培養出更好的服裝設計感覺和色彩感覺。

描畫設計圖須有耐心、每天都應練習描畫，如此才會有更傑出的作品問世。此時可參閱本書，只要肯用功、肯努力學習的人，便能儘快的成為服裝插畫家、設計家。

目錄

	Page
PROLOGUE	3
目錄	4 ~ 5
關於服裝插畫	6
如何學習服裝插畫	7
指望成為插畫家	8
作品	9 ~ 24
● 服裝插畫的描繪法	25
眼睛的描繪方法	26
嘴唇・鼻子的描繪法	27
臉的描繪法	28
臉與頸	29
臉的描繪法・應用	30 ~ 31
關於比例調和的身材	32 ~ 33
基本比例調和	34 ~ 35
調和的身材描繪法	36 ~ 37
手的描繪法	38
手臂的描繪法	39
腿的描繪法	40
腳・鞋的描繪法	41
衣領的描繪法	42

褶紋的描繪法	43
身材比例與服裝	44
輪廓線	45
毛皮的描繪法	46~47
有光澤的素材之描繪法	48
●使用各種畫材的技巧	49
彩色鉛筆	50~51
水彩	52~54
彩色墨水	55~57
不透明水彩	58~59
粉蠟筆	60~62
噴槍	63~65
Liquitex	66~68
海報顏料	69~70
●服裝插畫	71
作品	72~88
各種描繪法	89
作品	90~116

關於服裝插畫

一般所謂服裝插畫，主要在於描述服裝的美感。服裝插畫可約略分為如下兩大類。

《服裝款式插畫》

服裝設計家對新款式的設計或新輪廓的構想，是服裝製作上重要的一環，這時，將服裝設計具體表現於紙上之說明圖即服裝款式畫。無論衣裳的輪廓或合身假縫、剪接線等等均清楚的圖示出來，其機能恰如建築物之設計圖。服裝設計家必須能在客戶面前表達自己的意象，而能使客戶正確了解其意象者，乃服裝插畫是也。

《服裝插畫》

服裝插畫當然也包括時裝的說明，並兼顧繪畫性、藝術性的表現，以及強調感覺上的要素。我們常見的服裝插畫大都裝飾於舶來品店(boutique)或一般服裝專賣店，亦或服裝廠商的廣告（海報、說明書）等所使用的插畫。這些服裝插畫能使客人產生想要穿穿的慾求和共感……此點非常重要。還有，除了畫出服裝的美感，同時也不可忽略了人體美。

描繪這種服裝插圖，必須經過一番學習。第一要素是對人體構造的理解，以及素描能力，對服裝設計、素材、配色、流行潮流的認知，培育創造的感覺，其他對服裝方面的名稱、歷史等等也要有一般以上的知識。又，服裝插畫往往也用於雜誌或廣告等印刷物，故印刷上的知識也必須具備。

今日，日常生活上最重要的衣、食、住均已流行化，這種流行不但對相關企業，也對其他企業帶來正面的刺激和發展，因而，要有好的意象來源的服裝插畫方能引人注目。再者，服裝插畫的專家應時時生創造感，並很快了解世界的服裝情報或流行趨勢。然後以自己獨特的表現法來表達流行，也可以說，自己要有這方面的靈感和對服裝的觀念與觀察力，如此才有好的創作。

如何學習服裝插畫

學習服裝插畫時，能够在美術學校或專科學校鑽研是再好不過的了，但只靠老師的講解而自己不努力用功的話，還是不會進步。最要緊的是自己拿筆畫畫看。描畫——這和理論或說明截然不同，而是實際上握筆描畫。一個人有好的才能和知識之外，同時傾其心力，一張又一張的描畫，方能培養出實力。

描畫繪畫或插畫時，大致上從模寫開始。看看自己喜愛的圖畫或高手的服裝插畫而模仿著畫畫看，雖是模寫，但一成不變的模仿就不會更進步了。應該憑自己的感覺而產生有個性的畫才好。此有如一步步，一階的上樓梯，至少每日畫一張，這樣累積下來（不慌張，也不半途而廢，如此才不致挫折），無論圖畫大小，只要每日拾筆，用心描繪，今日比昨日畫得好，明日比今日更好，那麼描繪的動作自會進步。也許最初自己也沒信心會畫得好，但日復一日，自己就會感覺愈畫愈進步。有些人自認為不是畫畫天才，不過，古云「努力甚於才能」，能持之以恆——這才是最重要的。

指望成為插畫家

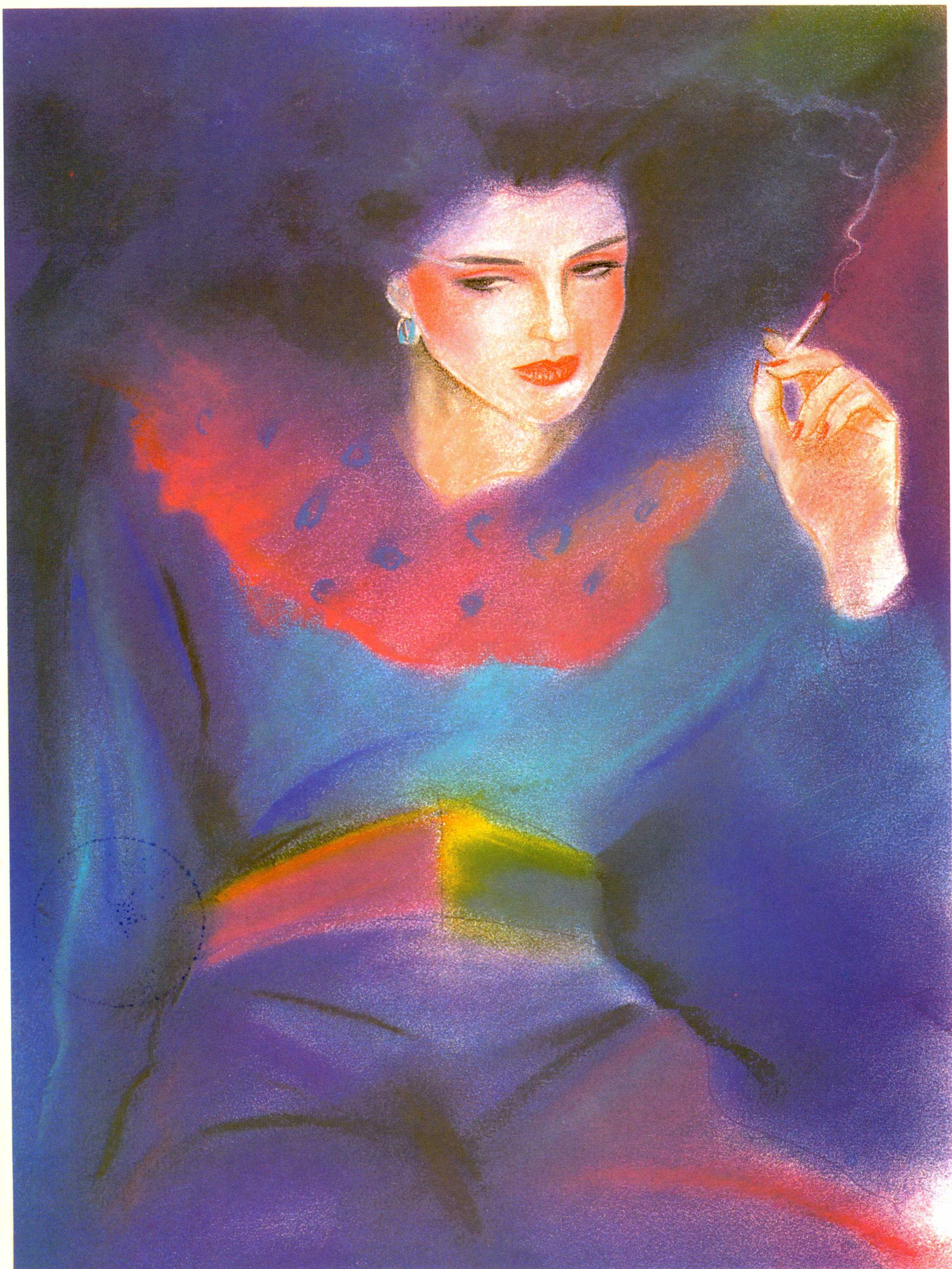
日本的插畫歷史尚淺，其價值感、需求也較歐美低得多，所以指望做為插畫家的人不但要反映自己個性，也不可只局限一隅，而無論人物或動物、植物、靜物均可以描繪，畫筆從寫實性以至漫畫性均能自由發揮。服裝插畫不同於一般繪畫，商業性較濃，所以不能只憑自己的喜好描繪，否則連最起碼的生活費也賺不到。必須考慮客戶的要求，日本極限使其滿足，考慮對方喜愛什麼，要把握重點方是上策。

又，攝影照片也是常用的表現法，當照片達飽和時就改用插畫，說來，照片與插畫的需要性似是反復輪流，而插畫的優點却是照片所無法表達的部份。換言之，人工描繪的圖與機械攝影圖在溫暖性、人性的觀點上畢竟不同，再怎麼說，也是人工描繪的圖有親切感，所以使用場合較多。

插畫大致會反映當代的風格與情調。插畫與服裝同樣也有流行趨勢，故必須敏感的把握當時的時代潮流，再配合描畫方法及筆觸。不可老是沿用同樣的描畫法以免落伍，不要足不出戶的熱衷繪畫，多聽多看外面的各種事物，除了繪畫方面，音樂、電影、戲劇等等也廣為涉獵，以維敏銳的感覺。

Benbridge #80 / 鉛筆，彩色墨水(鵝鵝牌)

30890

无锡轻工大学图书馆

11034626

1

2

3

3. 這是描繪臉孔部份與褶領設計的有趣插畫。由於有各種花樣的配色，故顏色上稍稍控制，且不強調頭髮的流動感，將全體很適切的描繪出來。

1. Crescent #300 / 鉛筆，彩色墨水(鸚鵡牌)
2. BB Kent board 細 / 水彩(Holbein)
3. Benbridge #182 / 不透明水彩

2. Newton 牌的水彩不會混濁，且發色良好，能產生效果優
3. 美的作品。插畫全體輪廓不用線條描入，而使用色調的階層 (Gradation) 描繪。此坐姿並未畫出所坐的那張椅子，如此表現了有趣的空間。這種板紙非常適用於階層描繪法。

1. Crescent color board # 972 / 水彩 (Holbein)
2. Benbridge # 182 / 水彩 (Newton)

1

2