

女装设计初步

胡蕾 胡迅 著

浙江人民美术出版社

717

术辅导教材

TS941.717
25

女装设计初步

胡蕾 胡迅 著

华南农业大学
图书馆藏书

A0398956

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

女装设计初步/胡蕾,胡迅著,一杭州:浙江人民美术出版社,2000.1

设计美术辅导教材

ISBN 7-5340-1014-4

I.女… II.①胡…②胡… III.女服-设计-教材 IV.TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 51429 号

女装设计初步

浙江人民美术出版社出版/发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

余杭市人民印刷有限公司印刷

2000 年 1 月第 1 版/第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16

印张:5.5

印数:0,001—5,000

ISBN 7-5340-1014-4/J·876

定价:26.00 元

目 录

准备工作

- 工具与材料介绍·····2

女性人体基本知识

- 女性人体基本形体·····4
- 女性人体基本比例·····5
- 人体重心的掌握·····6
- 人体重心的作画步骤·····7
- 人体动态·····8

女性头部基本知识

- 脸部·····10
- 头发的处理·····11
- 脸部的修饰·····12
- 头部各种动态·····13

女性四肢基本知识

- 手部·····14
- 脚部·····15

女性着装造型方法

- 正面姿势·····16
- 四分之三侧面姿势·····17
- 外形线·····19

女装画的表现技法

- 铅笔淡彩画法·····25
- 钢笔淡彩画法·····26
- 水粉画法·····27
- 毛笔画法·····28
- 马克笔画法·····29
- 装饰画法·····30
- 省略画法·····33

女装面料质地与图案的表现技法

- 面料质地表现·····34
- 图案表现·····39

女装设计基础知识

- 休闲装·····41
- 职业装·····47
- 礼服·····51
- 创意性服装·····54

女装配色方法

- 色彩搭配概述·····58
- 同一色搭配·····62
- 同类色搭配·····63
- 对比色搭配·····64
- 黑白灰搭配·····65
- 朴素色搭配·····66
- 华丽色搭配·····67

女装设计应试要点

- 构图·····68
- 平面图·····71
- 试题分析之一·····72
- 试题分析之二·····73

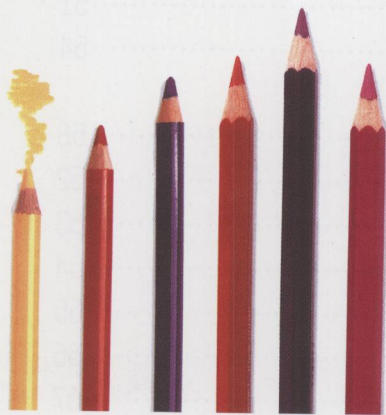
女装效果图范例

- 小礼服·····74
- 晚礼服·····75
- 职业装·····76
- 风衣·····77
- 小礼服·····78
- 外套·····79
- 晚礼服·····80
- 印花服装·····81
- 套装·····82
- 女式大衣·····83
- 骑士服·····84
- 时装人物头像之一·····85
- 时装人物头像之二·····86

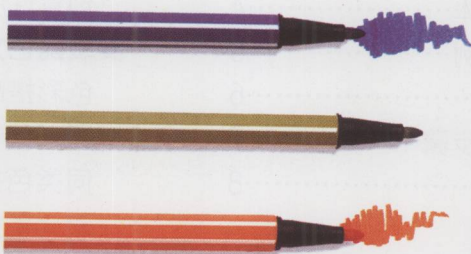
准备工作

工具与材料介绍

工具和材料的运用是很重要的,不同的工具、不同的材料,可以绘制出各具风格的时装画作品。服装画对工具和材料的要求与其他绘画不同,它少到可以只用一支笔、一张纸,多到可以用各种不同的绘画工具和材料进行服装画创作。随着科技的不断发展和更新,更好的工具与材料的出现,服装画的形式也随之变得更加绚丽多彩。

彩色铅笔(易掌握、可携带)

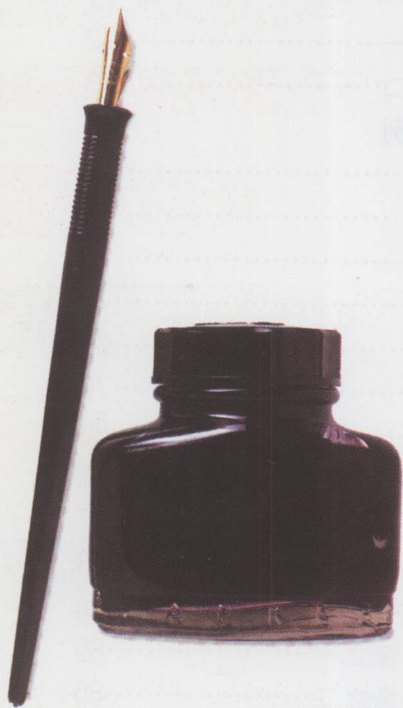

马克笔(方便、易携带)

各种炭笔(用于勾画结构、素描关系的处理)

笔 笔是最主要的作画工具。任何一种作画的笔,都可以作为服装画的绘制工具。常用的服装画用笔主要是铅笔、钢笔、马克笔(记号笔)。铅笔可分为软、硬两种,刻画细部时,用较硬的笔,表现柔和的部位时,用较软的笔。钢笔可分为三种,一种为普通钢笔,另一种为美工笔,还有一种为制图钢笔,它们有的粗犷豪放,有的光滑硬朗,有的优雅流畅,各具特色。除了主要的素描用笔外,还有一些主要的上色用笔,它们是毛笔、水粉笔、水彩笔,根据笔毛的粗细形状,各具用途。除了这些,马克笔、水溶性彩色铅笔、色蜡笔等等都是一些较新的上色工具,它们的最大优点是使用方便,便于携带,是画服装画的理想工具。

钢笔(用于勾线、画结构)

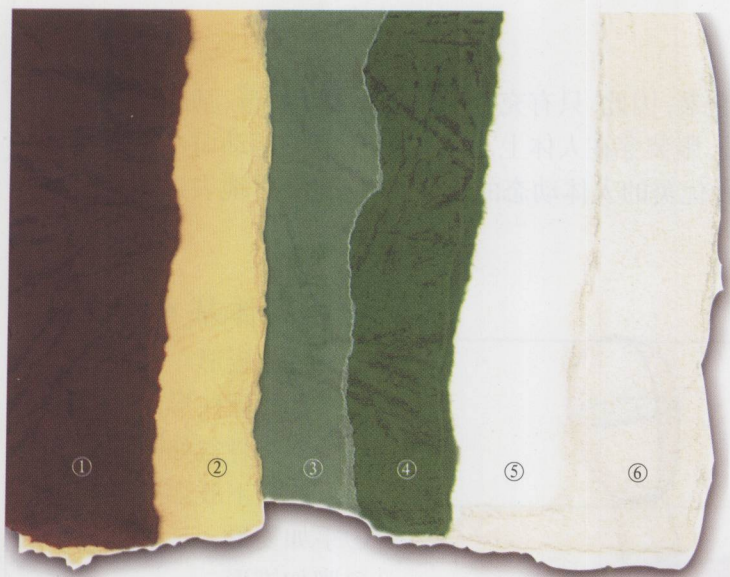
上色用笔
(着色、勾线)

毛笔

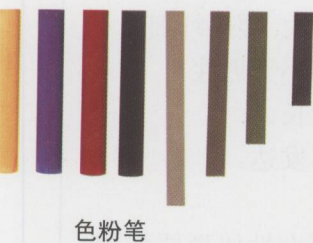
水彩笔

水粉笔

①②④有色纸 ③拷贝纸 ⑤书写纸 ⑥白卡纸

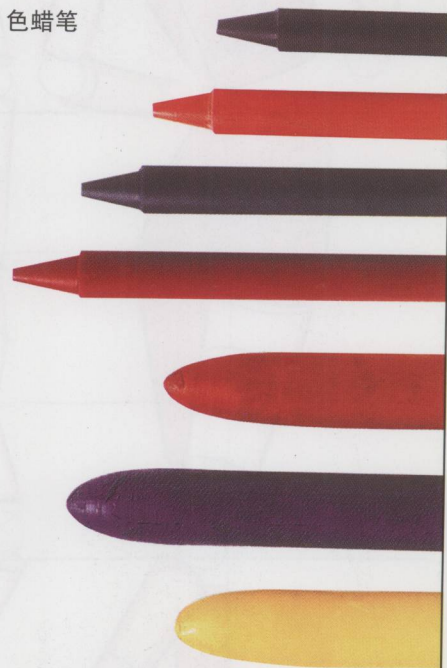
纸 纸的品种很多, 服装画主要用纸是书写纸、白卡纸、水彩纸、拷贝纸。书写纸一般用于铅笔或钢笔的单线勾画。白卡纸则不同, 铅笔、钢笔、马克笔、水彩、水粉等均可在上面涂画。水彩纸结实, 吸水性能好, 宜用水粉、水彩等颜料涂画。而拷贝纸只是用来复制画面。除以上基本用纸以外, 有色纸、毛边纸、宣纸、甚至报纸都可以做为服装画的用纸, 只是要使用得当, 恰到好处。

色粉笔

颜料 缤纷多彩的服装画, 离不开颜色的运用, 不同品种的颜色, 赋予了画面不同的艺术享受。最常用的颜色是水粉和水彩颜料, 水粉鲜艳光亮, 覆盖性好, 水彩清晰透明, 轻松自如。而两者兼用, 更是多姿多彩。服装画除了这两种传统的颜色材料外, 现在还有一些新的颜色材料, 如马克色笔、色粉笔、彩色铅笔、油画棒、色蜡笔以及一些金、银色粉、荧光颜料等等。这些新一代的着色材料各领风骚。如用马克笔上色, 有一种快捷、敏锐的效果, 以体现设计者敏捷的设计思路。色粉笔的上色效果是纯真、朦胧。彩色铅笔则给人一种清新淡雅、细腻而柔和的色泽美感。总之, 服装画的上色材料是较丰富的, 只要作者巧妙运用, 合理安排, 反复试画, 积累经验, 就一定能绘制出美妙绝伦的服装画来。

色蜡笔

油画棒

调色板

紫红

镉黄

酞菁蓝

钛白绿

钛白

群青蓝

女性人体基本知识

服装设计的对象是人,是对人体进行包装,因此,只有充分了解人体的基本形、基本结构和比例,才能做好服装设计。而人并非静止不动,服装穿在人体上,随着人体不断的运动而产生千变万化的造型,因而了解人体的动态,通过各种优美的人体动态的描绘,才能更详尽地表达设计者的意图,才能表现出服装的特点。

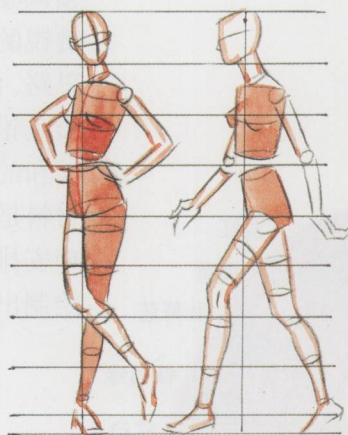
女性人体基本形体

- ① 头部如蛋形。
- ② 颈部如圆柱形。
- ③ 胸廓和骨盆如圆锥形。
- ④ 上肢和下肢如圆柱形。
- ⑤ 手如菱形。
- ⑥ 脚如锥形。

女性人体的特征

- ① 胸廓狭小,前胸丰满。
- ② 骨盆较大,腰部纤细。
- ③ 头部略小于男性。
- ④ 颈部较长。
- ⑤ 肌肉不发达。

表现女性体型要强调其苗条、修长、纤细、柔和的特点。

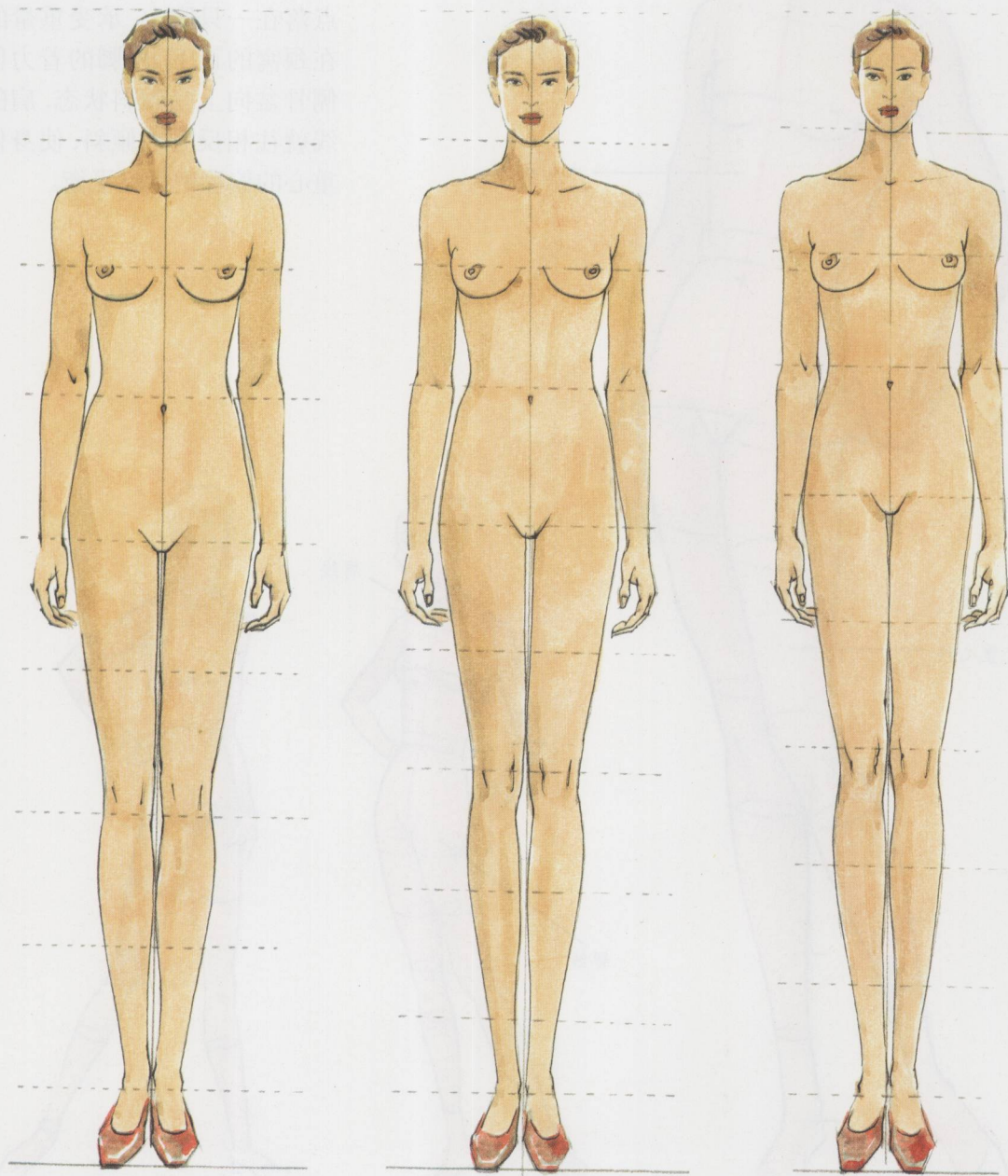
女性人体基本比例

女装效果图中的女性人体的理想比例,可以分为8个头的比例,8个半头比例和9个头比例。在一般的绘画中,人体的比例以7个半头比例为主。

8:1比例为标准比例,服装平实、平静、端正,适合职业装、便装。

8.5:1比例为理想比例,服装平实、优雅、时髦,适合套装、礼服。

9:1比例为夸张比例,服装夸张、浪漫、个性化,适合性格较强的服装、创意性的礼服和个性化成衣。

标准比例 8:1

理想比例 8.5:1

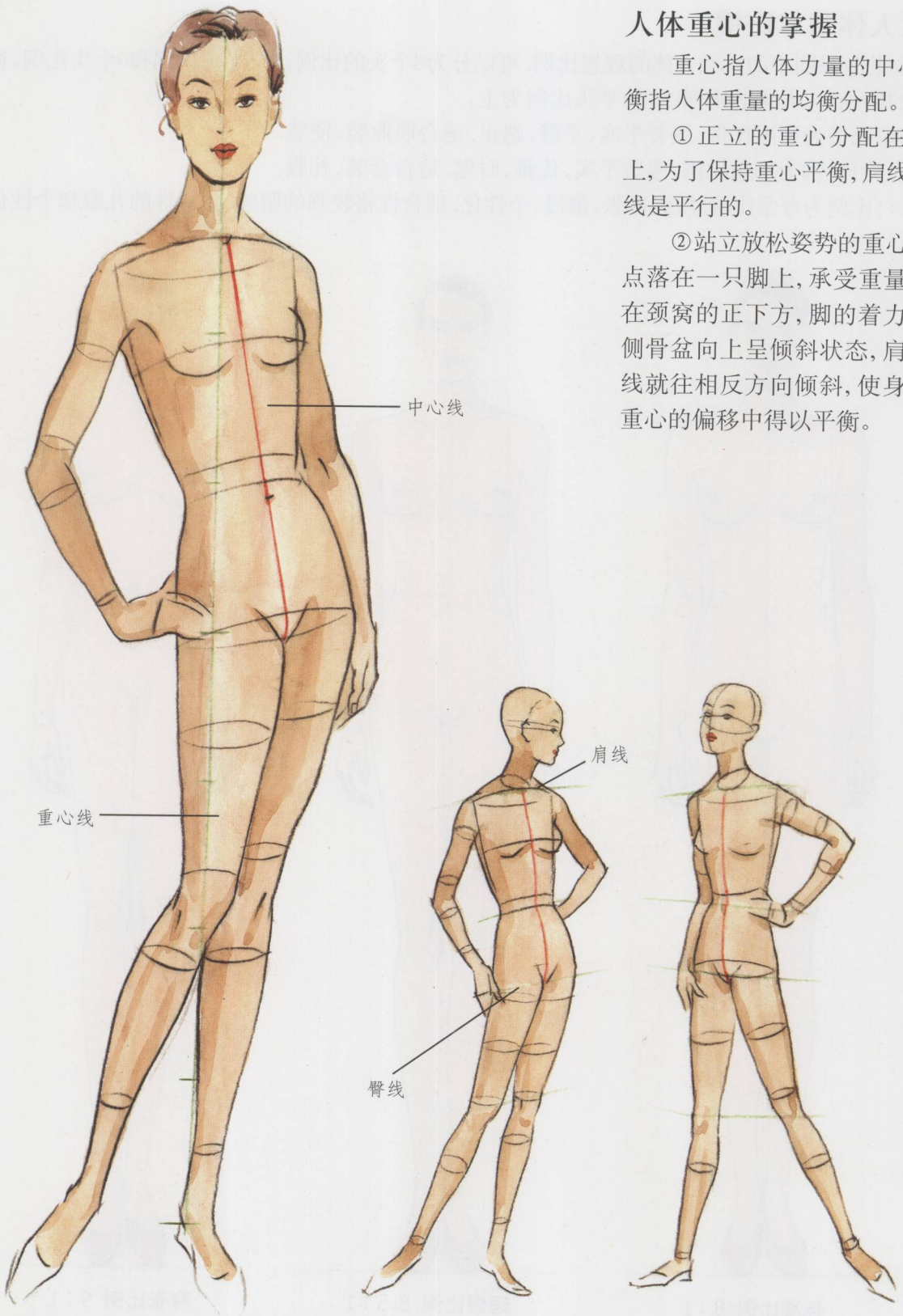
夸张比例 9:1

人体重心的掌握

重心指人体力量的中心。平衡指人体重量的均衡分配。

①正立的重心分配在双足上,为了保持重心平衡,肩线和臀线是平行的。

②站立放松姿势的重心平衡点落在一只脚上,承受重量的脚在颈窝的正下方,脚的着力使该侧骨盆向上呈倾斜状态,肩的横线就往相反方向倾斜,使身体在重心的偏移中得以平衡。

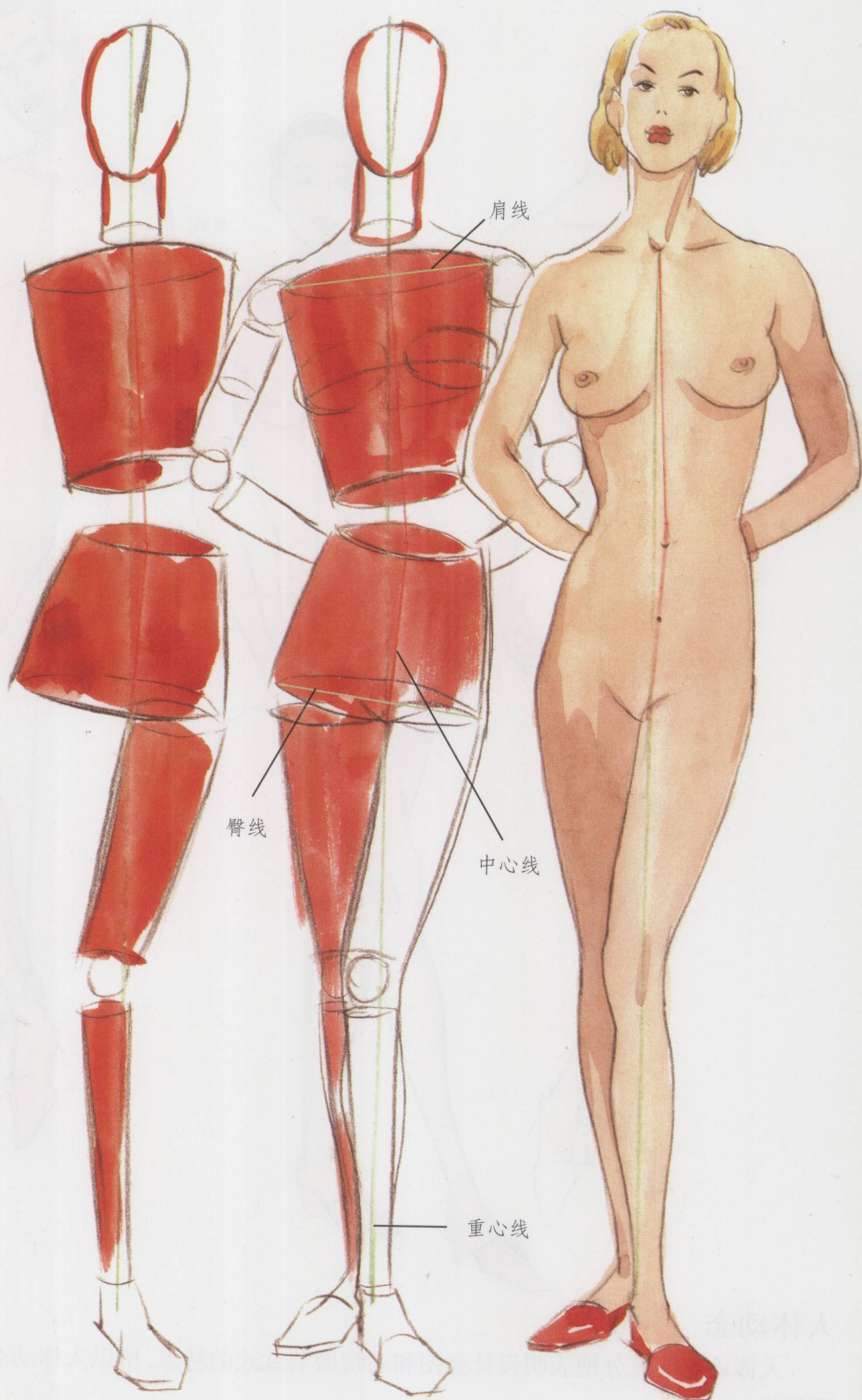

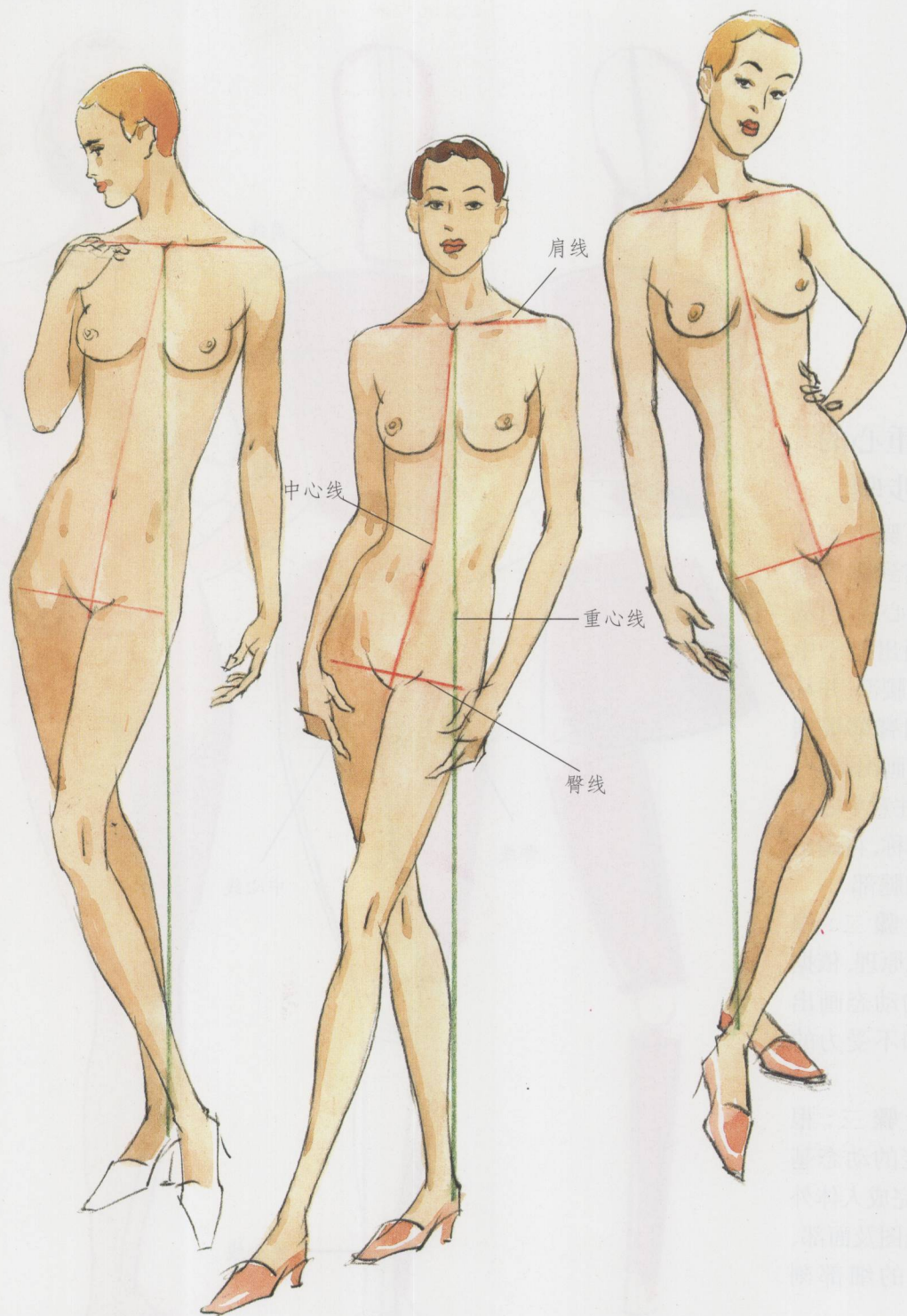
人体重心的作画步骤

步骤一：从锁骨窝到脚后跟画出重心线，再从颈窝画出躯干中心线到腰部，并从腰部到臀部根据中心线画出胸廓、骨盆，注意中心线两侧对称，再画出承重的腿部。

步骤二：根据透视原理，依据需要的动态画出手臂和不受力的腿部。

步骤三：根据确定的动态基本形，完成人体外形曲线图及面部、手、脚的细部刻画。

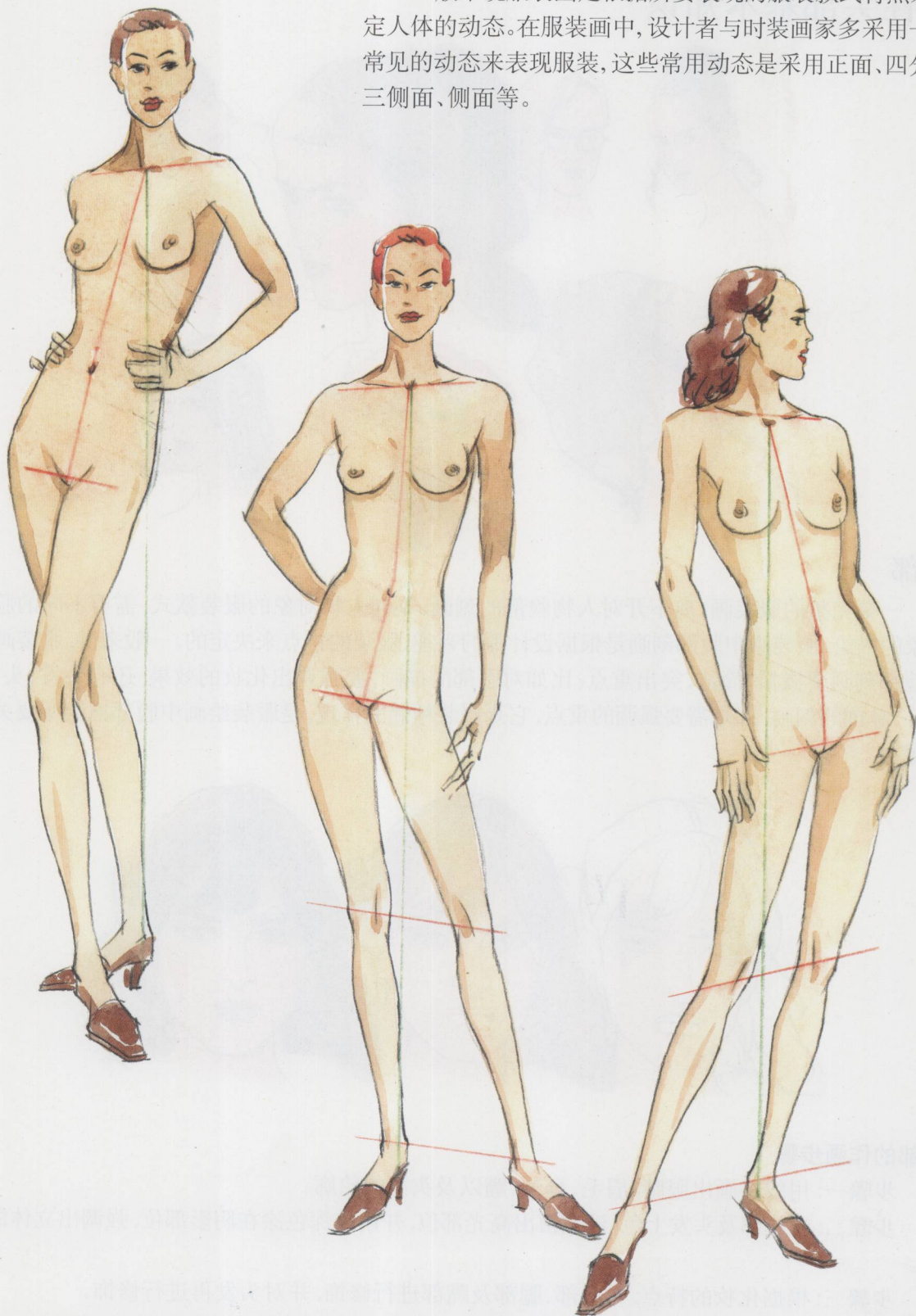

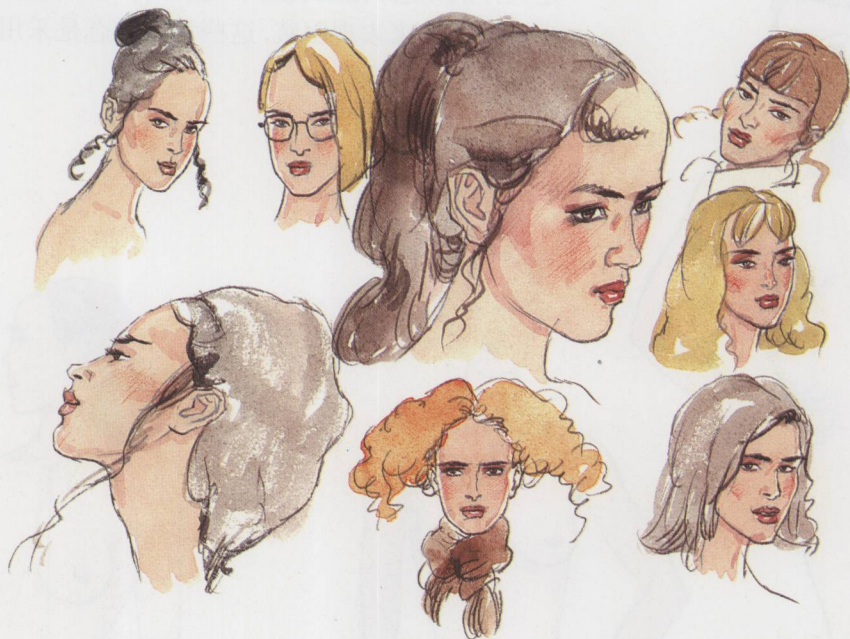
人体动态

人体动态能充分地表明设计意图和表现服装款式的特点,所以人体动态对于服装画是非常重要的。

一般来说服装画是根据所要表现的服装款式特点来决定人体的动态。在服装画中,设计者与时装画家多采用一些常见的动态来表现服装,这些常用动态是采用正面、四分之三侧面、侧面等。

女性头部基本知识

脸部

一幅完整的服装画,离不开对人物脸部的刻画,不同人物对象的服装款式,需要不同的脸部形象的描绘,服装画中脸部刻画是根据设计师的兴趣、服装的特点来决定的。一般来讲,服装画中的脸部刻画要概括、简洁、突出重点。比如对眼部的描画,要强调出化妆的效果,还有头发、头饰、耳环、鼻饰的刻画,都是需要强调的重点,它是服装精髓的体现,是服装绘画中脸部描绘所要关注的重点。

脸部的作画步骤

步骤一:用线描画出眼睛、眉毛、鼻子、嘴以及头部的轮廓。

步骤二:对脸部及头发上色,注意留出高光部位,并用较深色涂在阴影部位,强调出立体的效果。

步骤三:根据化妆的特点,对眼部、腮部及嘴部进行修饰,并对头发再进行修饰。

头发的处理

头发在服装画中起着重要的作用,它的表现直接影响着服装画的整体效果。所以掌握头发的描绘是很重要的。

头发的作画步骤

步骤一:先画出头发的轮廓及发型,分出发缕。

步骤二:画出细节,在头发转折处涂上阴影,在边缘、前额等关键部位画出缕缕发丝。

步骤三:头发与皮肤交会处,如耳边、发际、额头用线要细,边缘不要太整齐。

脸部的修饰

脸部的修饰在服装画中非常重要,尤其在表现女装时,因为俏美的脸部可以直接吸引观者的视线,甚至在无形之中增加了服装的美感。这就像女性日常化妆术一样。面部表现最重要的是眉、眼和嘴唇。

脸部的作画步骤

步骤一:眉毛一定要画得细长一些,眉头稍稍粗黑一些,眉尾要细,而且要上挑。

步骤二:“眼睛是心灵的窗户”,眼睛是刻画的关键。上眼睑采用化妆的方法来刻画,画得粗黑一些,盖住一部分眼珠子,眼尾稍稍向上挑。上眼睑的睫毛长而粗,下眼睑的睫毛稍短一些。眼珠较饱满,瞳孔上留出高光,给人一种朦胧之感。

步骤三:唇部要丰满滋润,唇角清晰,强调刻画唇裂线,上唇轮廓明显,下唇圆润,并加上高光。

头部各种动态

女性四肢基本知识

手部

手是由手指和手掌组成的,手的大小为一个头的长度,手指的形状近似长方形,手掌的形状是上宽下窄的扇形,手指的关节都在弧线上,女性的手纤细而柔软,手指上粗下细,指甲略尖。画时宜用圆润流畅的线条来表现,让手的动态显得优雅多姿,还必须掌握手指与手掌的基本关系,让手的千姿百态充分地表现出来。

手部的作画步骤

步骤一:先画出手的基本形,想像它是立方体,并确定手指的关节部位。

步骤二:用纤细圆润的线条刻画手部,注意腕关节及手指的外形。

手臂的画法要点

在描绘女性手臂时,要注意用线柔和流畅,手臂较真实人体的手臂要略纤细一些。关节部位要做到有形但不夸张。