

時裝画法 技巧

时 装 画 法 技 巧

〔日〕柳原操 著

安 娜 译

轻工业出版社

スタイル画の描き方

(1977年修订本)

柳原操

日本鎌仓书房出版

时装画法技巧

〈日〉柳原操著 安娜译

轻工业出版社出版

(北京阜成路3号)

北京西联胶印厂印刷

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： $\frac{1}{16}$ 7 字数：149 千字

1984年 8 月 第一版第一次印刷

印数：1—45500 定价：1.50 元

统一书号：15042·1851

序

现在，熟练地掌握时装画已成为设计师必须具备的条件。而且我深信，目前能够把辅导学习这种特殊画法的过程编写成书的人，首先要算是柳原操先生。所以，每次有机会，便怂恿他把 自己 体验中整理出来的经验汇集成册，但 因为非常忙，所以总是没有动笔。

柳原操先生是我校毕业生之一，目前在少女杂志社担任画插图的工作。可惜当时我忽略了他偶尔来拜访时表示想把时装画发展成为一种正式绘画的想法。因为当时还没有人被大家称做时装画画家，而经我教授过的也只不过是一两个人。战后，为适应时装界惊人的发展，实际人们都在强烈盼望着正式的时装画画家的出现，我更是举双手赞成，并不辞辛劳，提供一切方便和机会。柳原操先生既没有直接画时装画的技法，又没有可以请教的老师，全凭他自己的努力和钻研，加上具有天赋的才能，经过脚踏实地地苦干，笔锋愈发熟练，终于开拓出了别具一格的时装绘画技法。经过多年的实践证明，这种技法最适合指导第一次学画的人，是学时装画最短的捷径而且擅长引导。现在，从他的门下正涌现出大批优秀的时装画画家。

近年来，我随从事雕刻工作的丈夫在巴黎度过了约两年的时间，我们在异国刻苦地学习。这期间，柳原操先生非常高兴地发现，过去我们自己开拓出来的学习途径，与其他国家时装画的教学方法相比较，几乎没有什么区别。

总之，这是根据多年经验总结出来的指导时装画绘画技法的读物。现在终于编辑出版并献给读者，这对我来说是无比高兴的事情。这不光是因为柳原操先生是我们学院的学生，还因为能有机会把此书推荐给大家，并预祝它给日本的服饰设计界带来更大的进步。

杉野芳子

前 言

最近，每每有人提出这样的问题，即：什么样的画才是时装画？怎样才能画好时装画？这些问题，对于那些希望当时装画画家的人，和作为设计师已经在社会上崭露头角的人来说，都是同样存在的。如果设计师不会画画，那确实是不方便的。偶然产生的非常好的设想，会很快消失掉；如能画出来，既可得到最初构思的完整造型，还可能在画的过程中从偶然的线条上产生出新的设想。我写此书的目的不仅如此，而且还要使那些希望成为时装画画家的人以及任何人，都可以毫不费劲地掌握时装画技法。

我认为，即便是至今一点绘画经验都没有的人，在学习过程中照此书的顺序，练到一定的时候，如果能画出比较象样的时装画来，那么此书的目的也就达到了。

柳原操

目 录

一、时装画的概念和学习方法·····	(1)
二、时装画与人体研究·····	(3)
三、服装的表现方法·····	(31)
四、面料质地的表现方法·····	(66)
五、服装的特点、种类和环境的表现方法··	(82)
六、妇女服饰品·····	(92)
七、年龄的表现方法·····	(95)
八、变形与省略·····	(102)
九、时装画的风格·····	(103)

一、时装画的概念和学习方法

(一) 什么是时装画

时装画也是一种绘画，不同的是时装画具有一个明确的目的，这一点，在一般的画上通常是不要求的。也可以说，时装画就是为了把自己对服装的观察、设想或者已经完成了的设计表明在纸上而采用的一种绘画形式。

画者在画时装画时，如果象画一般绘画那样考虑得太全面，反而会变得复杂起来，结果画出来的画只突出了姿式、面部等次要部分，而主要的部分，即服装的式样和设计却变得模糊不清。这样就失去了作为时装画所应有的生命力和目的，也就不能称其为时装画了。这决不是说时装画特别难画。因为一般的绘画，不论是裸体画还是服装设计得不太准确的画，都可以成为一种画，而时装画则是在表现了完整、准确而又具体的服装之后，才能叫做时装画。

因此，画时装画时，必须把重点放在准确地掌握和表现随时代变迁的服装式样，准确无误地把服装表现出来。

(二) 时装画的意义

如果有人立志成为服装设计师，那么不管是谁，时装画是必须要画的。即便不是作为职业服装设计家，当你想把自己打扮一下或者想自己动手来制作一件服装时，也有必要首先把自己的设计一一画在纸上看看，同时这也是一种乐趣。况且打算成为服装设计师的人，如果不会画时装画，那又怎样才能表现自己的设计呢？

在设计过程中，如果把浮现在脑子里的设想立刻剪裁下来，是很不保险的，最好用一种什么方法先看一看，这时就可以先在纸上把服装画出来。如果做不到这一点，那就只能参考别人设计的东西和照片，当然也就不可能创作出自己的设计了。尤其是对时装展览会上出现的自己喜欢的服装，与其记在脑子里，倒不如画在纸上记得更准确。因此，即使不想成为时装画家，但对于一个从事服装设计的工作人员来说，会画时装画也是必须具备的条件。这是开始裁剪制做成衣之前的第一个阶段，就像绘画与雕刻一样，在着手制做产品以前，要先画出素描图来是同样的道理。

在进行服装设计时，谁都需要画时装画，同时，能设计服装的人，不管是谁，都必须会画时装画，这一点，前面已经谈到过。时装画虽然把立体服装在平面图中表现出来，把大的实物缩小到有限的纸面上，可是它所表示的基本内容却与立体服装是一致的。就象裁布做衣服一样，这只不过是把头脑中想象的服装式样用画的形式表现出来而已。所以，只要是从事服装设计、裁剪、缝制工作，就都应该会画时装画。

(三) 学画时装画的方法

画时装画之前，首先要充分了解服装是怎样裁剪出来的。如果不懂得这些，那么设计出来的服装式样，很可能是既不能裁剪，又不能制做的。

其次，要具有敏锐的洞察力和能够及时抓住服装流行趋向的敏锐感觉，同时，还要有鉴别优劣的能力，这一点是很重要的。

但是这些要求是在画时装画以前就应该解决的问题，所以在这里就不更多地涉及了。

画时装画时，怎样才能画得好？怎样画才能进步较快呢？这就需要研究一下它的学习方法。

第一要懂得人体的比例。这种比例掌握得如何，是画好时装画的基本条件。第二，也是时装画的生命，即学习服装的表现技巧。

要牢固地掌握时装画的基础，就必须尽量多画，对自己画出来的画如果不满意，就反复练习，直到满意时为止，这就是最好的学习方法。

使服装设计迅速取得进步的方法之一就是复制。也就是尽量把最新的，正确而又好的时装画或照片用拷贝纸描下来。如果你煞费苦心，怎么也掌握不好服装的衣纹和衣褶的画法时，通过描画专家的有代表性的画，就可以毫不费力地掌握这些技巧。这虽然是能够迅速取得进步的方法，但是容易养成只图现成不去刻苦钻研的毛病，而且不论是怎样的专家也有他们自己独特的特征，因此过分依赖这种方法是很不好的。复制终究是复制，是他人之物，不能算作自己的技术。所以希望读者在学习过程中，以描为辅，以自己画为主。经过自己的努力而画出来的作品，才真正是自己心血的结晶。

（四）画时装画的工具

画时装画不需要使用殊特的工具。用三、四根铅笔和纸、橡皮、小刀等就可以了。

橡皮用软的、好擦的。纸用普通画纸即可，使用高级绘图纸，不如用较便宜的纸尽量多画几张为好。复制时要用拷贝纸。用毛笔勾线时，请选用笔锋不太粗，笔尖好使的笔。如果用钢笔，只要是自己用惯了的即可。着色时，请准备广告色或水彩色和四、五根着色笔。墨色可以用颜色调出，不用特意准备。还要准备作样本用的时装杂志（必须是照片，画的不行）数册，以最新出版的为好。

二、时装画与人体研究

(一) 人体的比例

在实际绘画中,最关键的地方是人体的比例。如果不知道最基本的标准人体比例,就不可能画出优美的姿态来。

作为时装画基础的人体比例,就是指八头高比例法。当然,不同的人有不同的画法,也有的画八个半头高到九个头高的人体比例。在自己掌握得比较熟练时,可以把人体比例稍加变动。但是,最美的标准体型仍然是八头高比例法。因此,这里就以八头高的人体比例来说明。要准确记住人体比例,进行多次反复的练习,力求作到离开书本也能准确地画出人体的比例为止。如果一开始就强调个性等等,不按部就班地学习,那么永远也不可能知道什么是标准美。时装画是客观的东西,仅仅自己认为美是没有意义的,只有画出使任何人看了都认为美的这种美才行。

(二) 人体的画法

时装画的服装美,是按身体匀称的人体所画出的美,所以不会画人体就不会画服装。要画比例匀称的人体,就要利用人体八头高的比例。

在纸上画出八等分线(见下图和图1),反复练习,直到记住为止。这八条线不单是表示人体的比例关系,而且还是以后画设计线条的基础,所以是很重要的线。当人体总体高为160厘米时,将其八等分,每格就是20厘米。例如:上衣长如果是在3和4线中间,那么从腰节下来10厘米的地方就是衣长。这八等分线的画法,就像画五线谱那样,把你手边的纸画满线条,但不像五线谱的间隔那样狭窄,从头到尾每隔3厘米画一条线,画满为止。每个间隔要准确,否则,好容易画出来的画就起不到应起的作用。在线的两端,按顺序从上往下填入0~8的数字,到此准备工作完毕。

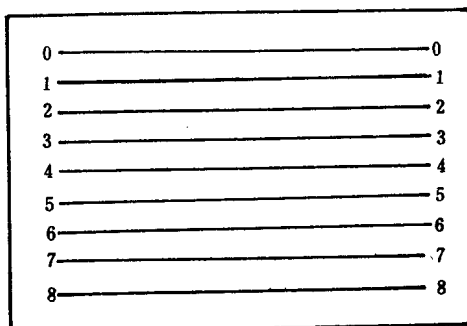
现在可以开始画人体。下面详细讲一下以八头高为标准的头部(参见图2)画法。

1. 头部比例

首先画出1、2两条横线,以两线间的距离作为脸的长度。把这一距离再分成10等份,作为测量脸宽的标准。然后在1、2线之间画一条等分线3。

(1) 正面

① 先在横的方向,取长度的 $\frac{6}{10}$,画A、

B两条竖线,两线之间的距离就是脸的宽度。

再将A、B两线间的距离作八等分,画a、b、c、d、e、f、g线。脸的轮廓呈蛋形。在横线3和A、B两线的交叉处,准确地把脸的宽度圆满地勾画出来。脸部上端(即额头两侧)稍微超出A、B两线;脸的双颊在A、B两线以内,画一个稍尖的下颏。如果把下颏画得太宽,就会使所画的女性脸具有严肃的男性脸的特征,所以一定

要画在线内。

② 眼睛的位置要画在线3以下。在a、c和e、g之间。眼睛的大小占整个脸宽的 $\frac{1}{4}$ ，眼与眼之间的距离是一只眼睛的大小；眼角到耳朵的距离，正面看时，是眼睛大小的一半。眼睛的位置如果在线3以上，就会有长脸的感觉，并显得年老。眼睛的位置随年龄的不同而变化，年龄越小，眼睛的位置就越低。

③ 将脸长分为6等份，分别画出4、5、6、7线（见图2）。线4为前额的发际线，线7是嘴的位置。嘴比眼睛稍大，一般最好为脸宽的 $\frac{1}{3}$ （见虚线h、i）。

④ 鼻底的两翼比两眼间的距离稍窄。鼻梁细而舒展，鼻底位置在6、7两条横线之间。连接鼻梁线柔和地画出眉毛。眉毛的形状，根据各个时期，流行的情况也不一样，不能离眼睛太远，要画得柔软、淡细而又不太长。这种突出眼睛，使眉毛不显眼的画法是近几年来所流行的。

⑤ 最后画出耳朵。耳宽取脸宽的 $\frac{1}{8}$ ，从A、B两线向外画出，大小与鼻子相同，位置也是从线3上方开始，到与鼻底同一位置终止。

⑥ 脖颈粗约为脸宽的 $\frac{2}{3}$ ，颈根略粗一点。

(2) 侧面

脸的侧面比正面宽，大体是正面的1.3倍至1.5倍左右。与亚洲人相比，欧美人的正面与侧面之差要更大些，因为亚洲人的脸部比较扁平，而欧美人的脸部凹凸得很明显。

延长正面图的1、2、3线，在这些线上画出脸的侧面。再把4、5、6、7线延长，取横宽的 $\frac{8.5}{10}$ 画(A)、(C)两条竖线，然后4等分，画(a)、(b)、(c)三条线。

① 前额与下颏在竖线(A)上，画一条在线3处凹进去一点的侧脸线，鼻和嘴在线(A)的外边。

② 发际、鼻子、嘴的位置与正面图相同，分别在正面图横线4的延长线上定出发际，嘴画在线7的位置上。嘴的大小是整个侧脸宽的 $\frac{1}{8}$ ，画在(d)、(e)两线之间；

鼻子宽也是侧脸宽的 $\frac{1}{8}$ ，画在(f)、(g)两线之间。

③ 眼睛在线3以下，由竖线(a)往前画，大小与嘴、鼻相同，均为侧脸宽的 $\frac{1}{8}$ ，画在(a)、(h)两线之间。最后画眉毛。

④ 耳朵由(b)线向后画，即在中央线之后。大小与鼻子相同，宽是侧脸宽的 $\frac{1}{6}$ ，在(b)、(i)两线中间，参照例图很好地画出来。请注意眼角和上耳轮角的高度都在D线以上。

⑤ 从耳根处开始向下轻轻地斜着画一条下颏线，于是面部基本完成。

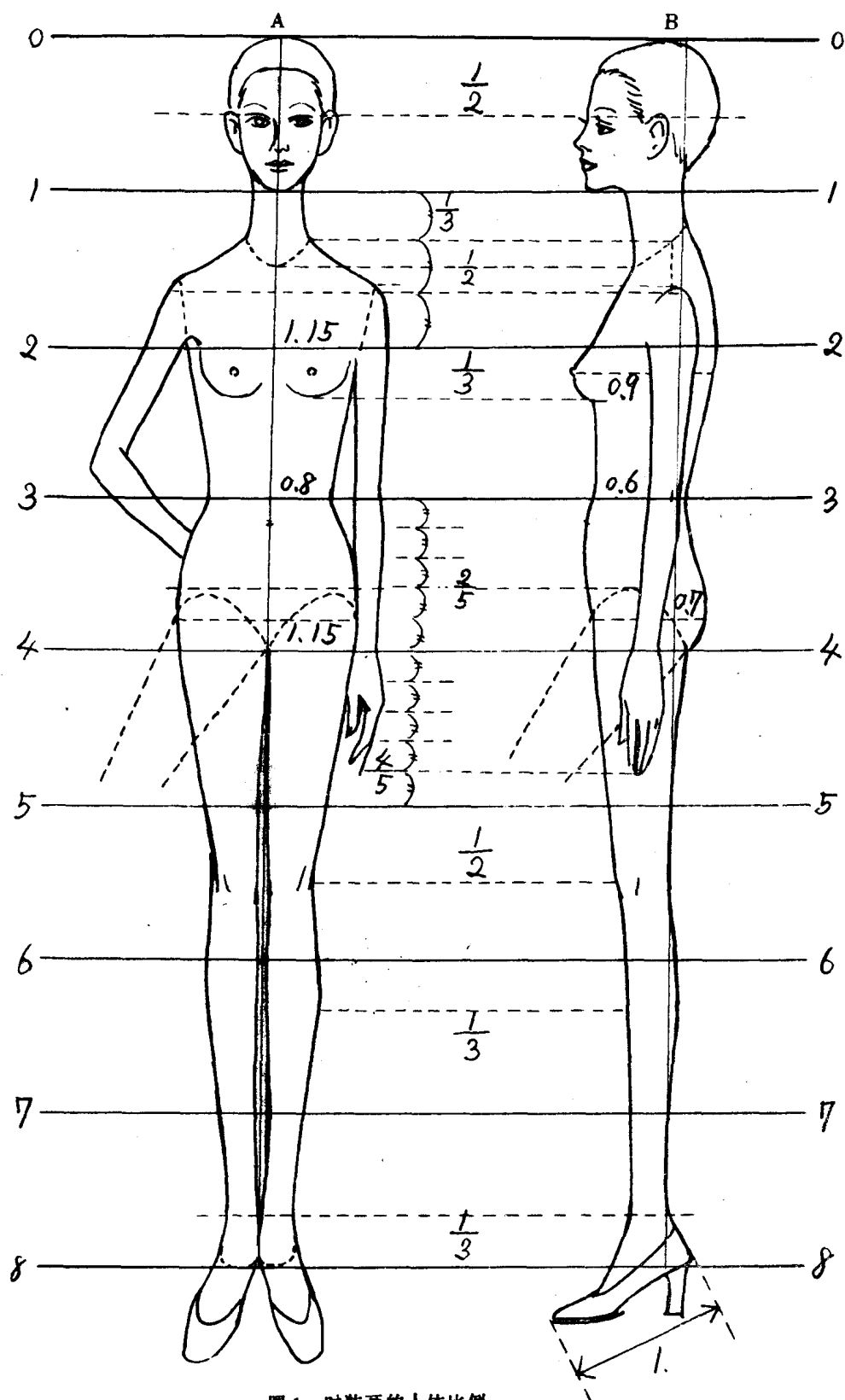

图1 时装画的人体比例

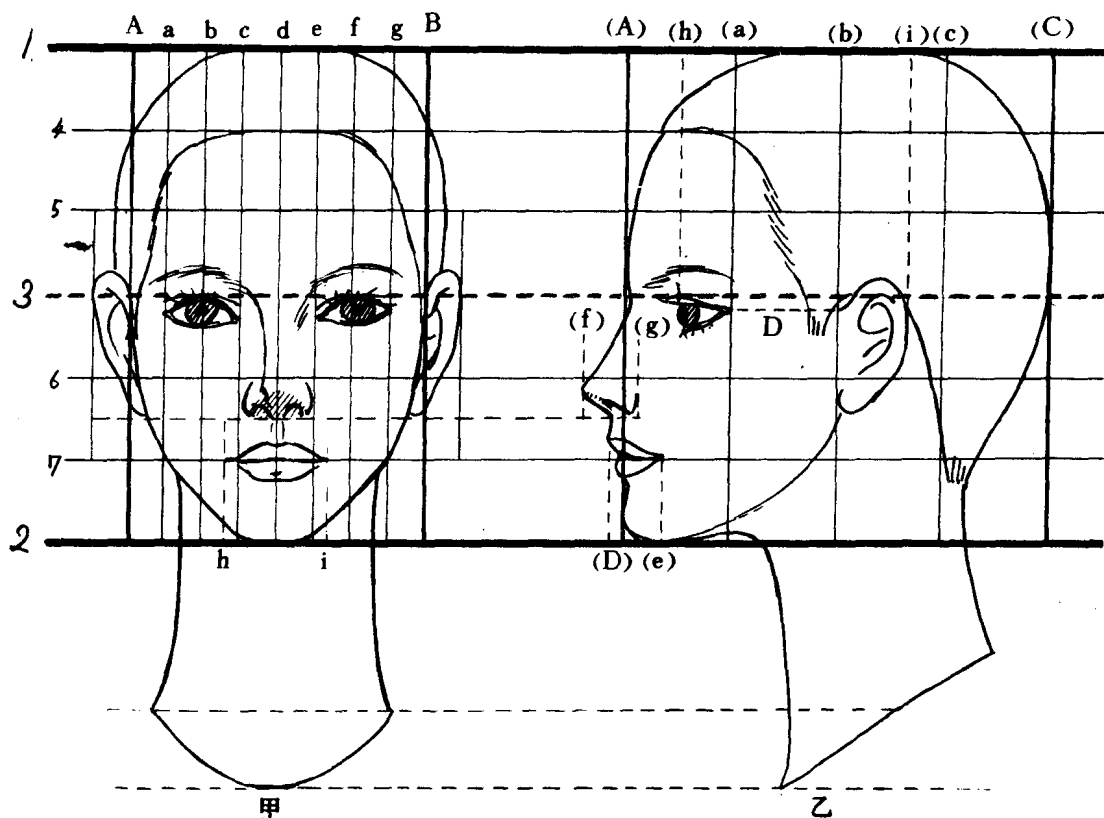

图2 面部比例

⑥ 后脑轮廓如图所示，画成圆形的，颈根的位置在线7下来一点的地方。

⑦ 脖颈的粗细和长短，与正面图一样，并从颈窝往后向上倾斜。

用以上这些方法，可以画出比例准确的正面和侧面的脸型，但是由于没有加入头发部分，所以在实际应用时，要在原来的基础上加上头发蓬松的部分。

开始时，为了了解脸部的比例，用线条定出了比例（如图2）。当然不能认为，把具有不同特征的脸都画进规定的比例线中就是最好的，但是对于初学时装画的人和从来没有画过人物画的人来说，这样一来就可以比较简单地画出来了，而且，如果能根据这种比例去理解脸部，那么以后的步骤也就不会感到怎么难了。要尽量多画素描。当然不只画脸部素描，从颈部到躯干或全身都可以画。总而言之，一定要记住面部的基本比例。

2. 全身比例

(1) 正面

参照图1，首先在0和1线之间画一个蛋状，尖端朝下的椭圆头型。并参照图2甲画面部。

在头部正中间向下引一条垂直线（参见图1A），线3为腰节的位置，线4为臀部，线6与线5之间的 $\frac{1}{2}$ 以上为膝盖，线8画脚跟的着地部分（见A图虚线）。所以，鞋子在

线8以下。踝部在线8与线7之间的 $\frac{1}{3}$ 处。颈长为格子的 $\frac{1}{2}$ ；肩部在线1与线2的 $\frac{2}{3}$ 偏

上一点；手臂伸直时，线3是肘部，线4为手腕，手长为格子的 $\frac{4}{5}$ 。

胸高从线2开始向下到大约格子的 $\frac{1}{3}$ 处止；腿肚最粗的地方在线6往下 $\frac{1}{3}$ 左右的位置上，腿肚的外侧弧度比内侧高。

体宽以垂线为中心，左右相等。如以一格为1.0，则腰宽为0.8，胸宽为1.15，臀部宽为1.15，与胸部宽度相同，颈宽为0.35，肋宽为0.25左右。延长腰节与胸部的连接虚线，便得出肩部宽度。

变换姿式时，比例长度不变。例如：弯曲肘臂时，臂长不变，只是肘的位置稍向上移到线3以上。

(2) 侧面

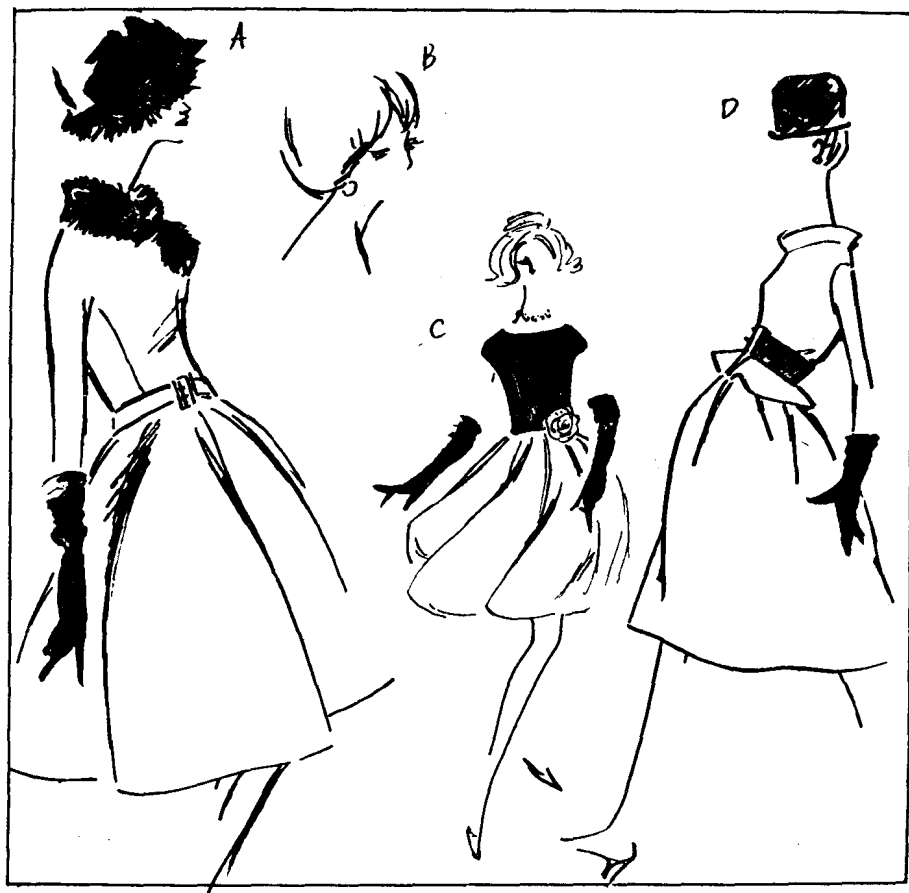

图3 面部的省略

参考图 1 B, 在 0 和 1 线之间画个稍微隆起的头(参照图 2)。再画上颈部, 从颈部用虚线画条垂线, 这就是优美姿式的标准。

用与正面相同的比例, 画出胸部、腰节、臀部等的位置, 脚后跟底下的部位正好是在线 8 与垂线的交点上。脚长相当于一个格长。侧体宽与正面一样, 以一格作为 1.0 英寸, 则胸围 0.9, 腰围 0.6, 臀围 0.7, 于是脖颈后部、膝盖后侧和足跟后部全在一条直线上, 这是人体直立时最优美的姿式。

A 正面人体: 从正面看时, 眼睛、胸部、腰节等各自处于水平状态, 只有颈结处前倾。此处对于人体的方向起着重要的作用, 所以请特别注意。

B 侧面人体: 侧面人体的垂直线, 不经过头部中心, 而是要把后脖颈、膝盖后侧、脚腕后侧画在一条直线上。抬腿时, 要从大腿根的虚线处开始移动。

请注意, 侧脸要比正脸宽。本图为了说明起见, 没有画头发, 所以实际绘画时, 需加上头发的蓬松量。只要很好地掌握前额与后颈的发迹轮廓线, 发型就可以根据流行式样和服装的风格, 很好地画出来。

(3) 面部活动所引起的变化

正面、侧面、斜侧面、后背随着面部的转动变化是很大的, 特别是颈根的变化, 对衣领的表现起着重要的作用。

图 2 是脸处于水平方向, 向下低或向上仰头时, 在比例线上所处的位置。由此可以确定出面部五官的比例, 然后画出准确的面部。

不过, 所谓准确的面孔, 其定义也不是很清楚的。随着服装流行式样的改变, 面部魅力的标准也会改变。如果是对那个时代很敏感的人, 自然会明白什么样的面孔才是有魅力的。只要注意一下电影明星或是服装模特儿的脸, 就可以发现, 去年与今年是有区别的。画时装画的人, 不要只是画服装, 还应该善于发现与服装相称的面部表情。生动地衬托脸型的方法之一就是发型。优雅轻软的服装要有相称的发型, 发型既可以表现出少女, 也可以表现出中年妇女。轻便感和浪漫感的服装也是如此。发型可以表现出各种个性。当然, 发型也有流行式样, 它随服装的变化而敏感地变化着。

但是需要特别注意的是, 脸是为了更好地表现服装风格的补助方面, 与电影明星的照片完全不同。因此, 不能让面部表情比服装还显眼, 否则就会光突出了面部而脱离了根本。

在某些情况下, 面部的省略是很有必要的, 不一定都要衬托出面部的美(参见图 3)。省略可加强服装给人的印象, 但却是一门很难掌握的技术。面部的省略, 应在掌握了面部技巧之后再去搞它。如果乱来, 而且素描比例又不对, 那么所画的画就会成为很蹩脚的作品。应该象图 2 那样, 熟练地画出面部后, 再去思索有关省略的问题。

A、省略不限于面部, 在表现帽子、腿和服装设计时, 只使用必要的有限的线条, 也可以产生很强烈的效果。

B、即使省略了嘴、下颏和头发的一部分, 但这个人的性格仍可充分地表现出来。但必须是把嘴和下颏再复原也不会出现不自然的形状才行, 必须画得完全正确。脖颈线条的上端暗示下颏位置。

C、这件宴会礼服, 由于大胆地省略了面部、手臂、腿等, 反而加强了柔软、活泼的印象。

D、帽子和腰带的强烈色调，不需要再画脸，只画耳朵、耳环和头发即可。依靠省略不必要的部分，来增强服装的效果。

图5是头部正面、侧面、斜侧面及椭圆头形的不同位置。根据面部位置所起的变化，眼睛、发际、鼻、嘴等的高度相同但角度都要改变。头型和颈根也发生很大变化。这些是非常关键之处，一定要认真理解。在这个基础上就可以画出标准的脖颈。基本头型外边的线条表示头发的厚度。

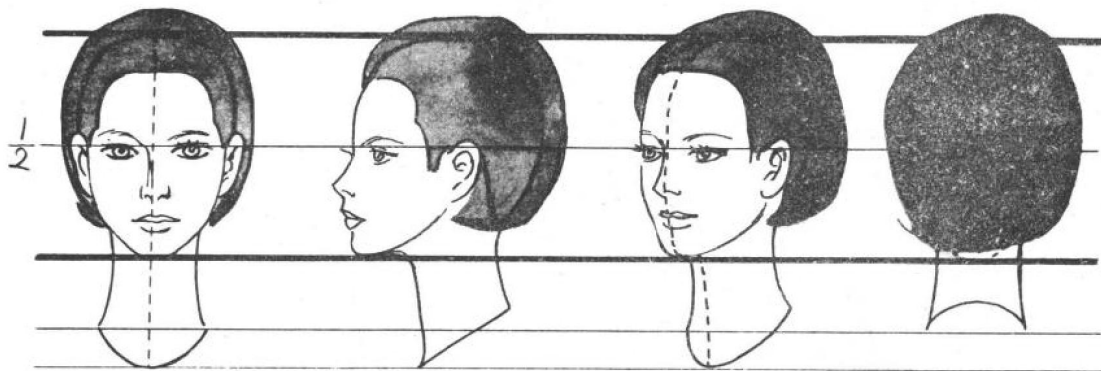

图4

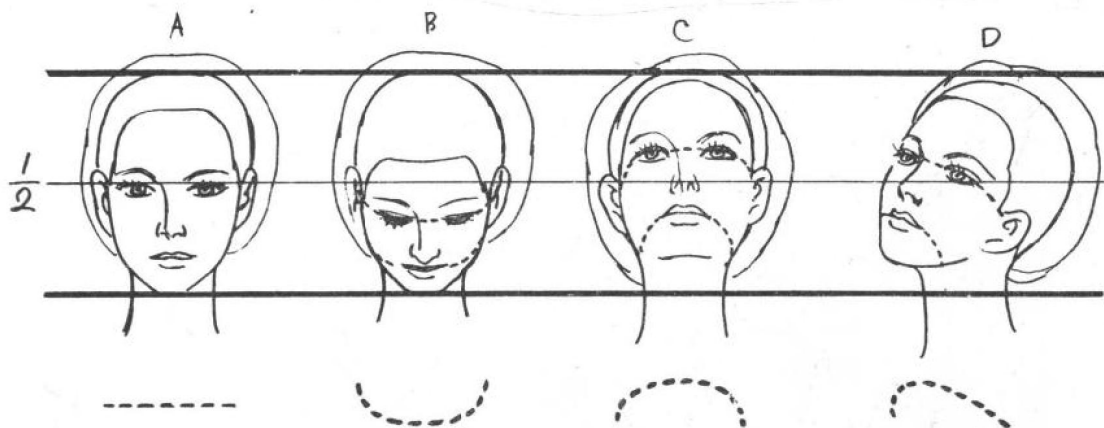

图5

图4的A是面向水平方向，B和C是抬头和低头时从上向下所看到的头的椭圆形，好像长度缩短了。同样，象C图那样从下向上看时，下颏的底部离开底线，出现空档，B、C两图耳朵的位置都有很大变化。

3. 手、脚和鞋的画法

画时装画，不是去画各种各样的手脚，而是要画与服装特点相协调的、最标准的手脚。可以不画出每个手指。要想把五个手指照原样画下来，即使是素描基础相当好的人，也是很困难的。绘画时尽量选择手指的侧面位置，只伸开一个大拇指，其他手指自然而匀称地收拢起来，然后按照需要再把手指线条简单地勾画出来。这种方法很简单，初学者

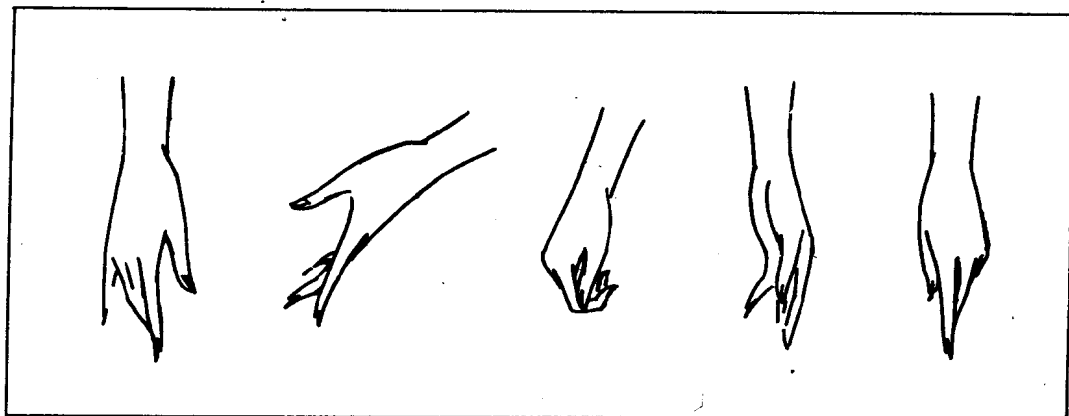

图6 手的画法

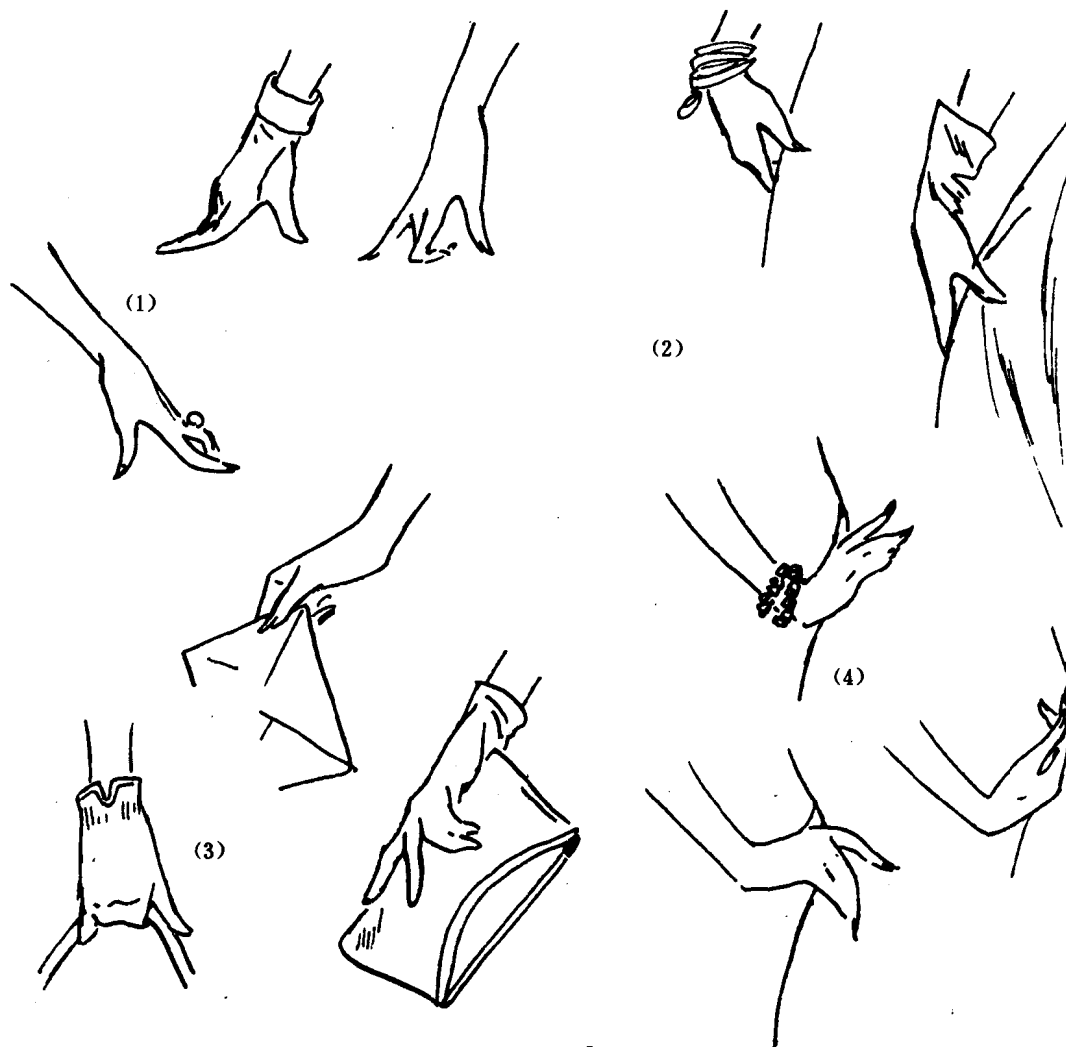

图7 各种动态的手

(1) 支撑在物体上的手 (2) 提着裙子的手 (3) 拿东西的手 (4) 叉腰的手

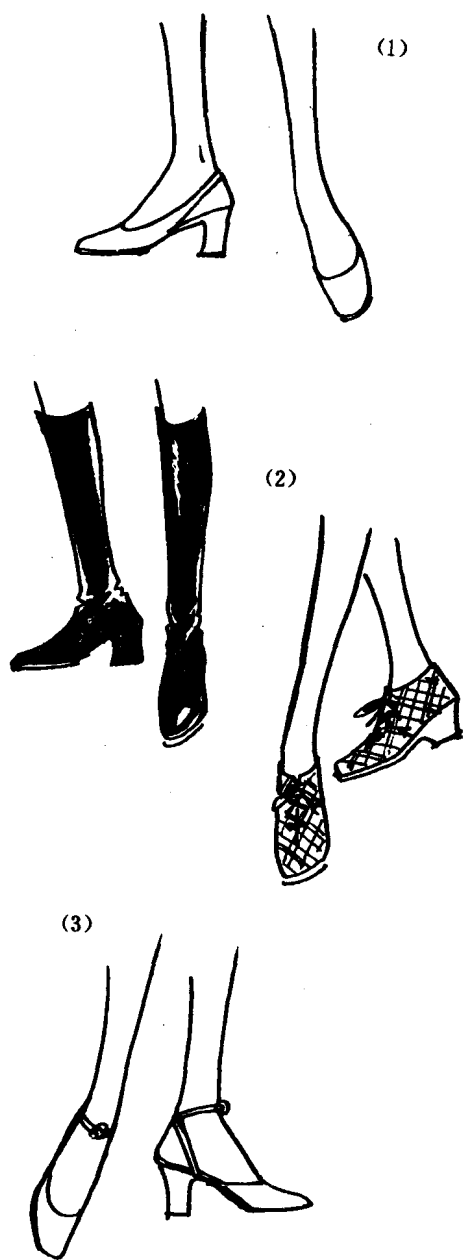

图8 鞋的画法

- (1) 普通的鞋子
- (2) 轻便的鞋子
- (3) 优雅鞋子

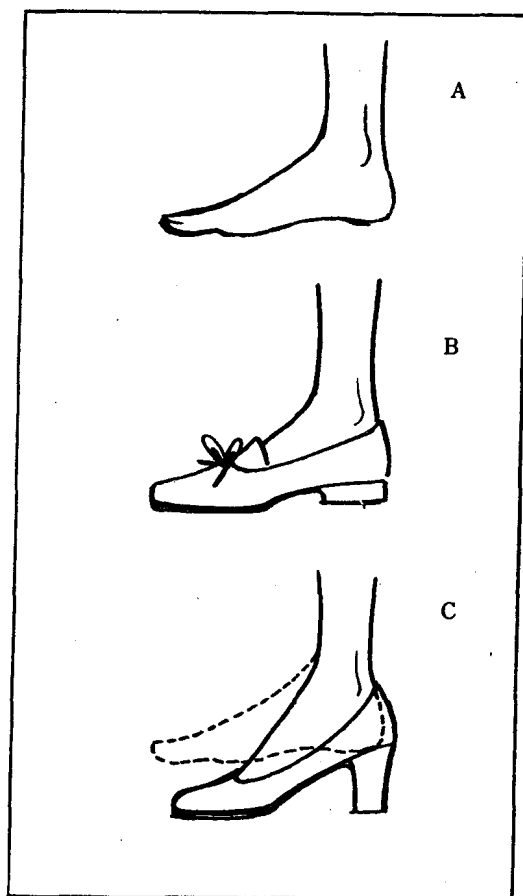

图9

也能很快掌握。请将自己的左手作为临摹对象，从各个角度来画，这样就不需要依赖他人，任何人都可以自己进行临摹了。

脚基本上都是穿鞋子的，所以只要准确地画出鞋子即可。由于姿式的变化不多，鞋子的画法也就比较简单。但是要画好与身体高矮程度相称笔划简练的鞋，却又比较困难。鞋子与服装一起每年都有新的变化，所以应该经常画些流行的、最新式样的鞋。

漂亮的手和脚，在为服装增添微妙的感情色彩上起着重要的作用。