

Fashion Drawing Skill 时装画技法

陈彬 著

上海科学技术出版社

时装画技法

上海科学技术出版社

内 容 提 要

本书分为时装画概述、时装画与人体、时装画的画法、时装画的表现技法、时装画的艺术表现5个章节,由浅入深,由局部至全部地介绍了时装画的画法。书中有大量黑白和彩色画稿,从脸部造型、手姿、脚姿,到具体款式、构图布局等,用实例全面展示了时装画技法。

本书从时装设计的角度出发,讲解了时装的各种表现技法,适合广大时装设计爱好者和服装院校的学生使用。

图书在版编目(CIP)数据

时装画技法/陈彬著. —上海:上海科学技术出版社,
2008.4

ISBN 978—7—5323—9349—7

I. 时... II. 陈... III. 服装—绘画—技法(美术)
IV. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 040161 号

上海世纪出版股份有限公司
上 海 科 学 技 术 出 版 社 出版、发行
(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)
新华书店上海发行所经销
苏州望电印刷有限公司印刷
开本 889×1194 1/16 印张 9.5
字数 270 千
2008 年 4 月第 1 版
2008 年 4 月第 1 次印刷
定价: 38.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向工厂联系调换

目录

第一章 时装画概述	1
一、时装画的概念与分类	2
二、时装画的常用工具	7
三、时装画的学习方法	9
第二章 时装画与人体	11
一、人体结构	12
二、人体比例	16
三、重心平衡	23
四、从人体到着装的画法	26
五、脸部结构与表现	28
六、四肢结构与表现	36
第三章 时装画的画法	44
一、时装的称谓	45
二、时装的局部画法	48
三、基本时装款式的画法	53
四、衣纹的画法	62
五、面料的画法	66
六、饰物的画法	69
第四章 时装画的表现技法	74
一、线条训练	75
二、上色训练	77
三、工具使用	78
四、明暗处理	79
第五章 时装画的艺术表现	80
一、时装画的构图	81
二、背景处理	81
三、时装画的写实性	81
四、时装画的夸张	82
五、时装画的装饰性	82
六、时装画的省略	82
七、各种时装画鉴赏	84

第一章

时装画概述

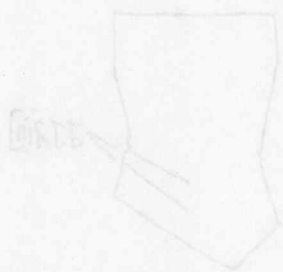
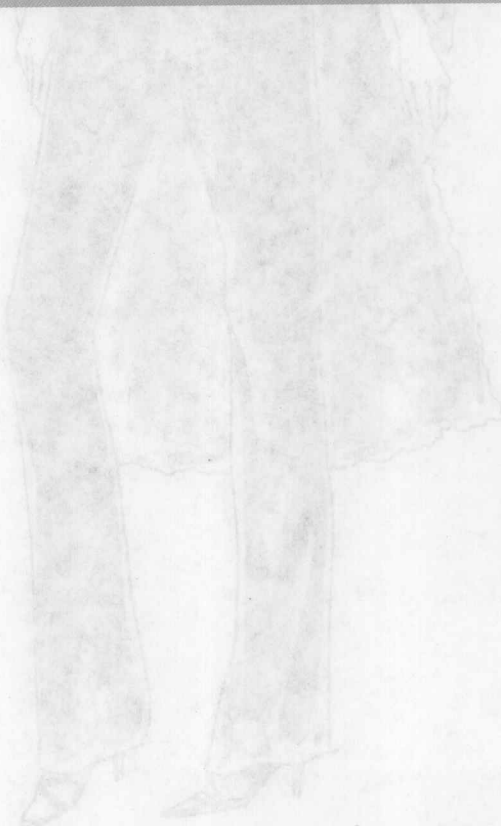

图1-1 图1-2

服装款式设计 1688 例

服装款式设计 1688 例

一、时装画的概念与分类

时装画是时装设计师将设计构思以写实或夸张的艺术手法表达出来的一种绘画形式,是以时装款式和人体为主题而进行的创作,其特点是简洁、生动、形象、优美、逼真,并突出主题和设计风格。时装画从创作目的上分,大致可以分为两部分,一部分用于生产,另一部分用于比赛。前者较理性,是相对真实地描绘人物着装效果的一种形式;后者较感性,是一种个性化的表达方式,人物形象会有或多或少的夸张成分(彩图1)。但这两种方式都需要辅以平面款式图做进一步的解释说明。

时装是立体造型,是依赖人的穿着而得到体现的,所以具有三维空间效果,这种效果反映在人的参与及光线的变化。时装设计包括构思、款式造型、色彩配置、面料选择、配饰安排、剪裁结构等内容,它是以平面形式在纸上出现的,由于人与服装组合产生了立体变化。因此时装画的功能是将平面的设计立体化,既表现出人物的优美造型,

又能完整地把时装设计内容体现出来,同时传达出设计师的创作思想和风格。

时装画与一般绘画不同,它通过线条和色彩

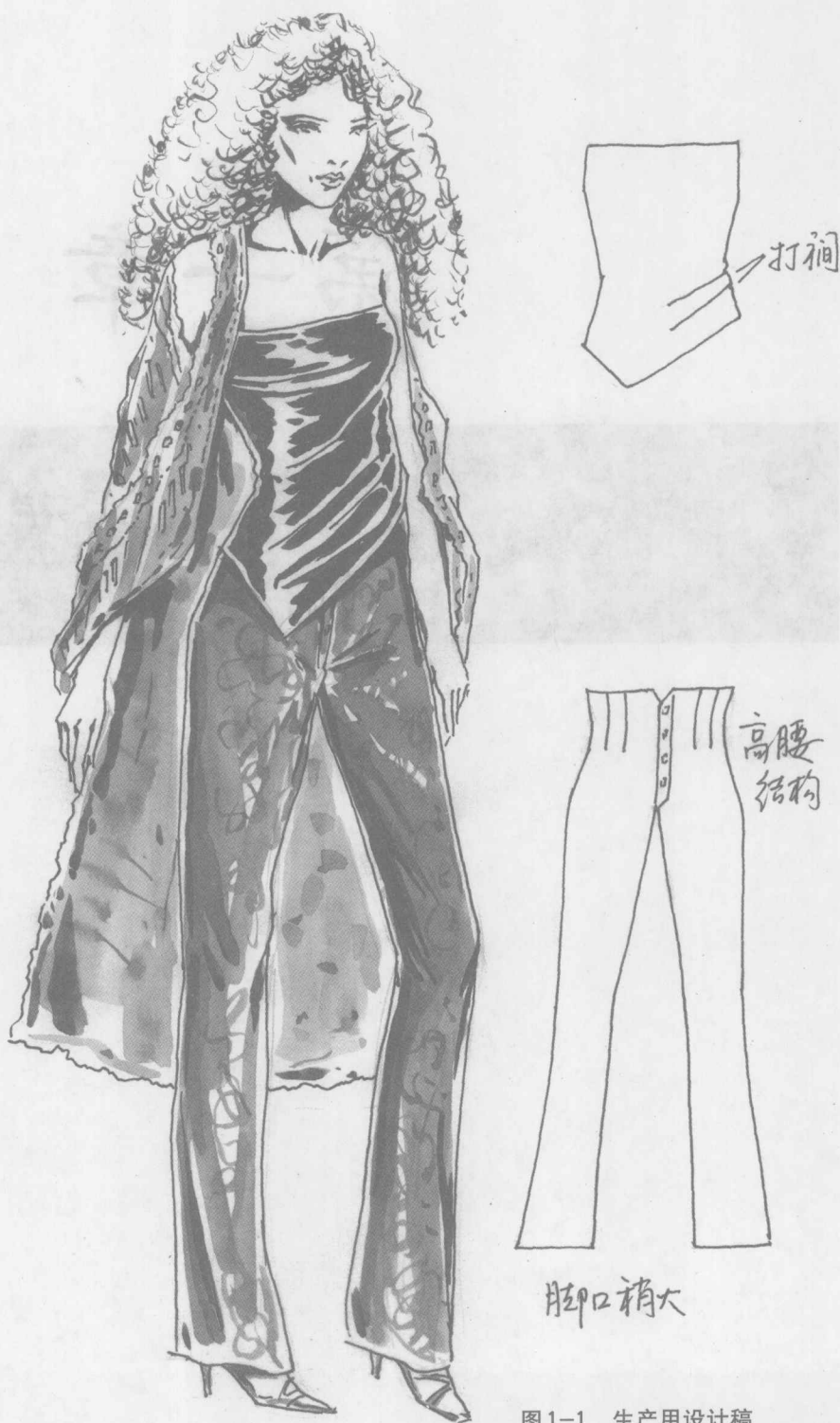

图1-1 生产用设计稿

塑造生动的人物造型,以此表现时装构思,至于绘画技法则是次要的。而且作者必须充分了解时装的基本概念和设计风格,运用合理的绘画形式将其表现出来。

时装画是随着时装的发展而兴起的,它是以模特为主体而进行的绘画形式。因此,时装画和服装一样,也有其鲜明的时代特征和时尚美感。不同时期的时装画正是时代和画者个性的结合体。时装画从表达的形式上分,一般分为两大类:一类是用于时装生产的服装设计稿,或称时装效果图(Fashion Drawing);另一类是用于杂志报刊、宣传海报、服装比赛、POP广告的时装绘画,称为时装插画(Fashion Illustration),这类作者称为时装插画家。

1. 时装效果图

它的实用性很强,是设计师将设计构思以比较写实的手法表现出的形式,人物形象逼真,以正面或半侧面的形象居多,款式、面料、色彩、结构等的表现很具体明了,裁剪师能据此进行裁剪并缝制。作为一名时装设计师,主要通过设计稿把创意传达给打板师,使其领会设计意图,同时在结构设计、制定尺寸规格时尽量满足设计要求。因此,生产第一线的设计师所创作的设计稿应力争做到结构清楚,有时还需对具体的细节部位(包括所用面料辅料、具体工艺、装饰配件等)有所交待,这样才能使制成的时装符合要求(图1-1)。

设计师还应能画平面款式图,这是一种打板师和制作师更容易理解的绘画表达方式。此外,除了要正确表达出款式轮廓及结构之外,还必需表明必要的尺寸,尤其是袖子、领子等关键部位和其他设计细节等非常规尺寸的 lengths 和宽度(图1-2~图1-4)。

时装设计稿通常是表现一个款式或一套服饰品,而系列时装一般是两款以上,最多7至8款服装组合,其表现形式与一般的设计稿不同。系列时装是指用于时装表演、设计比赛、舞台演出等的服装,设计风格、手法相同,但每款在具体的结构、装饰或颜色上有些差异。系列时装的款式多,如果处理不当,画面容易产生平庸拥挤感。为使画面显得有层次感和活泼感,可使人物之间的排列有疏有密。根据款式设计要求,人物可摆出不同的姿势,可以四平八稳,可以动感十足,可以略显夸张,总之根据设计要求进行构思(彩图2~彩图3)。

2. 时装插画

自早期《Vogue》杂志刊载时装画以来,时装画的表现风格已从单一平涂的装饰画法,发展到如今形式多样的表现技法,风格纷呈,装饰、写实、抽象、夸张……,这些时装画不只是一张单纯的效果图,从某种程度而言更是一张绘画作品,它给观者带来了美的享受。

这类时装画大量借鉴绘画的表现手法和风格特征,线条、色彩和造型表现生动,画面构图变化多样,不拘一格,装饰性强,画面的气氛渲染比较独到,视觉冲击力强,画面中人物动作夸张变形,不拘泥于时装细节的表现,以充分体现时装风格为目的。时装插画发展至今,还产生了众多属于时尚题材但非时装主题的创作,比如以包、鞋、首饰等饰品为主题,表达一种场景或生活方式(彩图4)。这类时装画要求作者有良好的绘画功底,线条和上色运用须熟练,并且有时装设计的背景。

图 1-2 款式图 (一)

图1-3 款式图(二)

图1-4 款式图(三)

二、时装画的常用工具

1. 笔

常用笔有铅笔、钢笔、毛笔、麦克笔、软笔、针管笔、金银笔、油画棒等。

● 铅笔

用于勾勒线条，以B、2B、3B较为合适，如欲表现较为粗犷有力的线条，不妨选用4B、5B，甚至6B（图1-5）。彩色铅笔由于色彩种类多，使用方便，所以容易为初学者掌握。

图1-5 铅笔是画服装画的常用工具

●钢笔

主要用于勾勒线条，一般选用弯头钢笔和墨水笔，粗细均可（图1-6）。

图1-6 钢笔很适用于勾线

●毛笔

主要用于上色,也可用作勾线。毛笔的挑选主要考虑有弹性的狼毫笔,从较细的衣纹笔到较粗的大狼圭、狼毫等均应备齐(彩图5)。

●麦克笔

主要用于大面积敷色,它能表现其他工具不易表现的线条和色彩,因此可备些常用色彩。

●软笔

一般用于勾线处理,软笔介于钢笔和毛笔之间,同时兼有麦克笔的效果。

●针管笔

笔尖类似于针尖,是一种比较细的笔,规格从0.1毫米至0.8毫米不等。可用于勾线、绘制平面款式图或刻画细节部分等。

●金银笔

主要用于画首饰等点缀的小物件,也可用于描绘服装上的装饰物及图案等的亮丝。现在市面上不单有金笔、银笔,还有很多有珠光效果的多种颜色的笔。

●油画棒

油画棒最大的特点是不溶于水,画厚重的毛呢或印花面料时都可以派上用场。可先用油画棒画出小块的颜色,再用水粉或水彩刷上大面积的颜色,油画棒的痕迹还会得到很好的保留(彩图6~彩图7)。

2. 纸张

一般而言,白卡纸为时装画的常用纸张,尤其是那些吸水性较强的白卡纸。无论采用何种绘画工具,白卡纸均能胜任。另外,也可选用水彩纸、各色设计纸、灰卡等。

3. 颜色

以水彩色为主,辅以水粉色、各色彩色铅笔、麦克笔和油画棒。

4. 其他

调色盘、笔洗、画板、橡皮、尺、彩色贴纸、喷枪等。

三、时装画的学习方法

时装被喻为人体的“外包装”。时装的造型、工艺、结构,无不围绕人体而展开,为人体增添美感。作为表现时装设计的形式,时装画与人体密切相关,所以学习时装画的基础是人体素描。为能快速准确地表现人物动态,画速写是行之有效的方法。对于初学者而言,在学习过程中可采用临摹和写生相结合的方法,同时经常默写,认识并掌握人体的结构比例、动态变化、男女差异,尤其是对时装画中经常被运用的姿势(图1-7),反复练习,做到胸有成竹。

上色也是时装画的重要方面。时装画的色彩技法同工业设计效果图和建筑设计效果图技法一

样,普遍采用水彩画的表现技法。这一画法的特点是色彩透明滋润,用笔潇洒流畅,易于掌握。服装画的上色要求较高,初学时可采用平涂结合衬明暗的方法,熟练掌握后再运用笔触上色。色彩训练的关键是多观察,揣摩水分、笔触、速度等对上色的影响。为使自己的色彩技法有所提高,不妨临摹一些水彩画作品,揣摩用色用水技巧。同时,多观摩优秀的服装画,进而掌握时装画的笔法、色彩等方面的特性,在时装画中反复运用,不断提高自己的上色技巧。

总之,写生、临摹、默写是学好时装画的三大法宝。

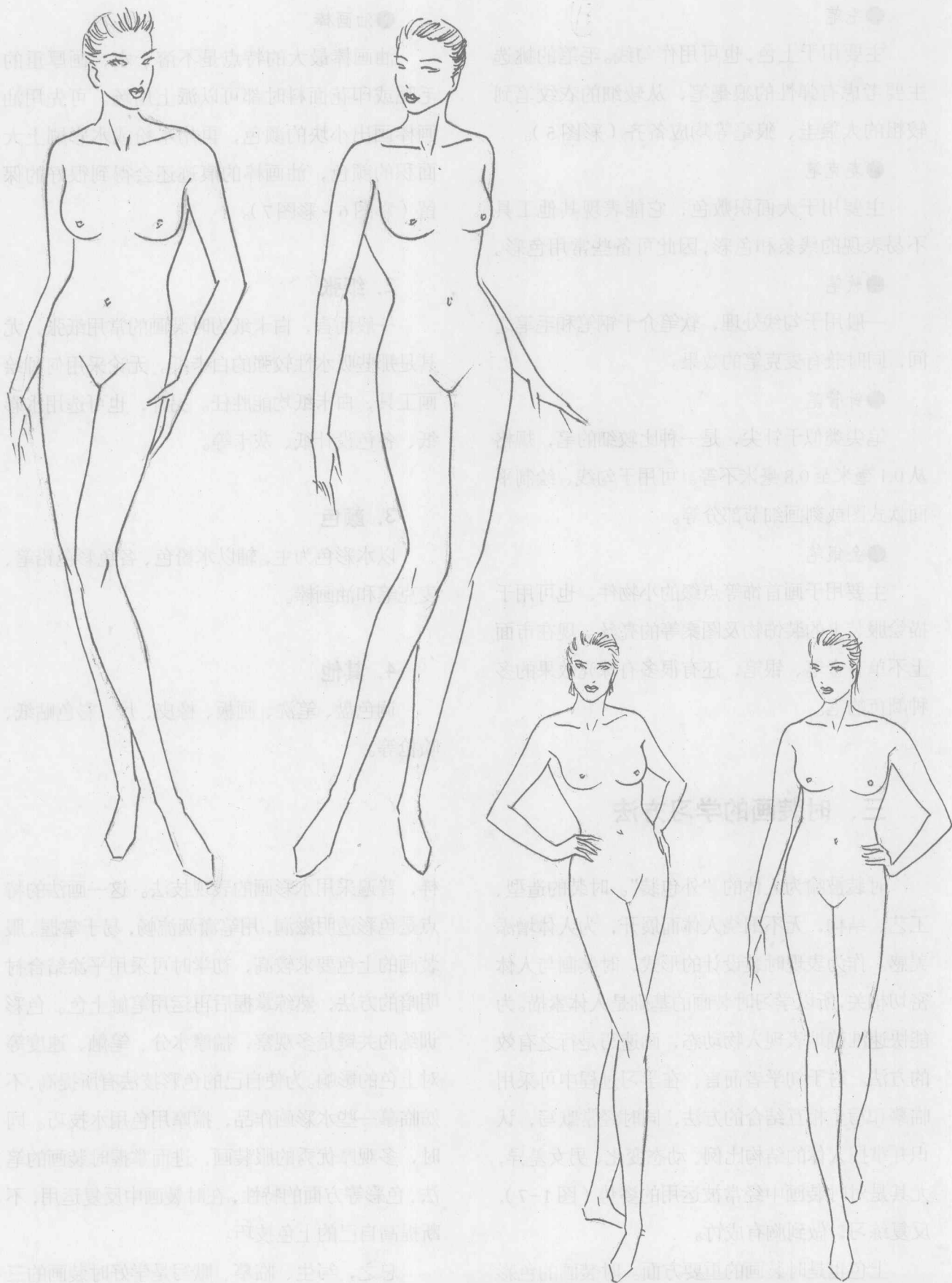

图1-7 时装画常用的人体姿势

第二章

时装画与人体

一、人体结构

人体由以下4部分组成,即头部(脑颅、面部)、躯干(颈、胸、腹、背)、上肢(肩、上臂,肘、前臂、腕、手)和下肢(髋、大腿、膝、小腿,踝部、足)。就具体形态而言,头部呈蛋形,颈部呈圆柱形,肩部呈等腰三角形,躯干呈两个方向相对的梯形,前臂、上臂呈圆柱形,腿部呈锥形(图2-1)。

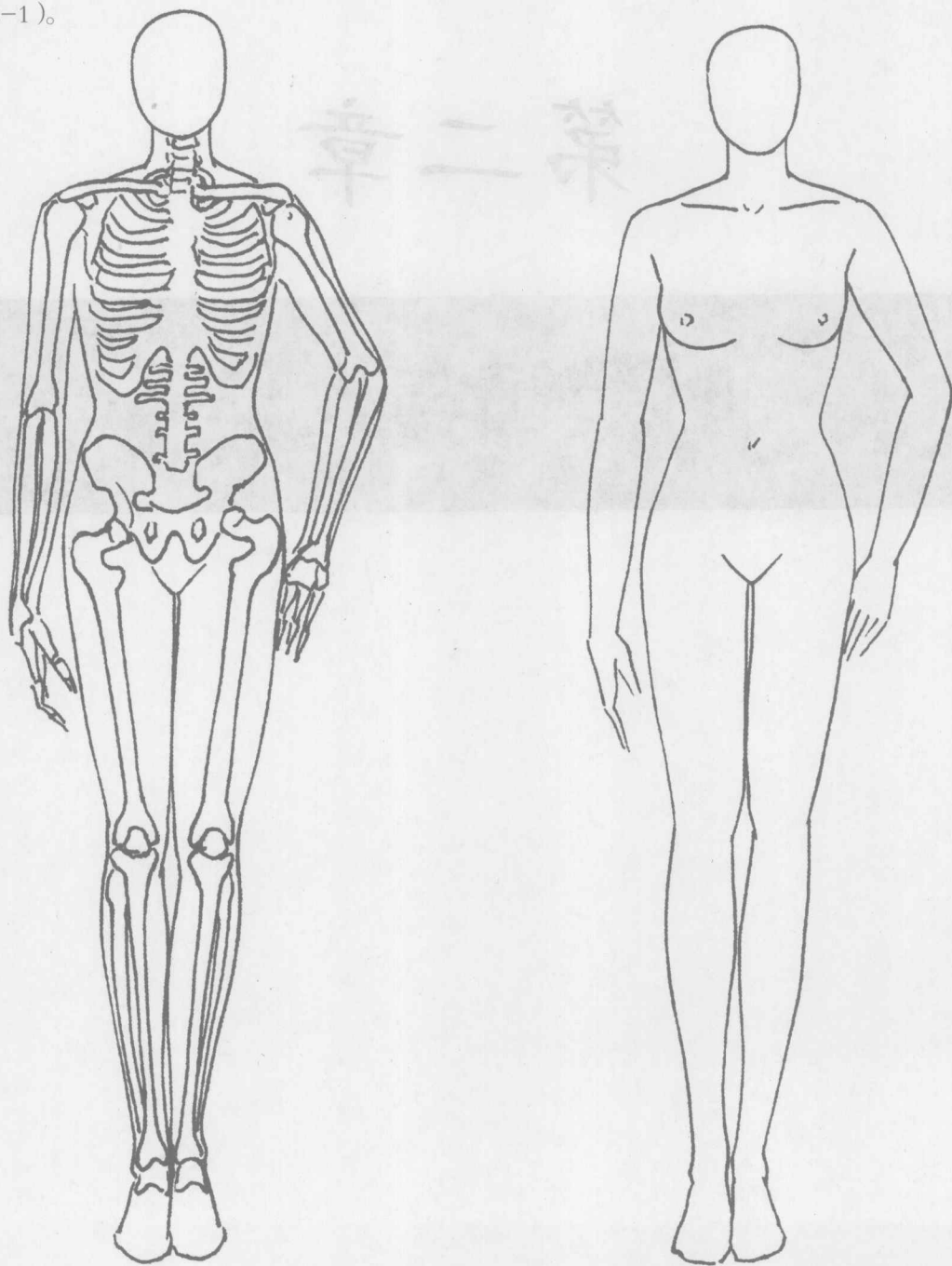

图2-1 人体骨骼图

为了便于理解和学习,可以把人体简化为头部、胸廓、上肢、骨盆和腿部这5大部分,服

装画人体训练即从这5大部分着手开始(图2-2~图2-4)。

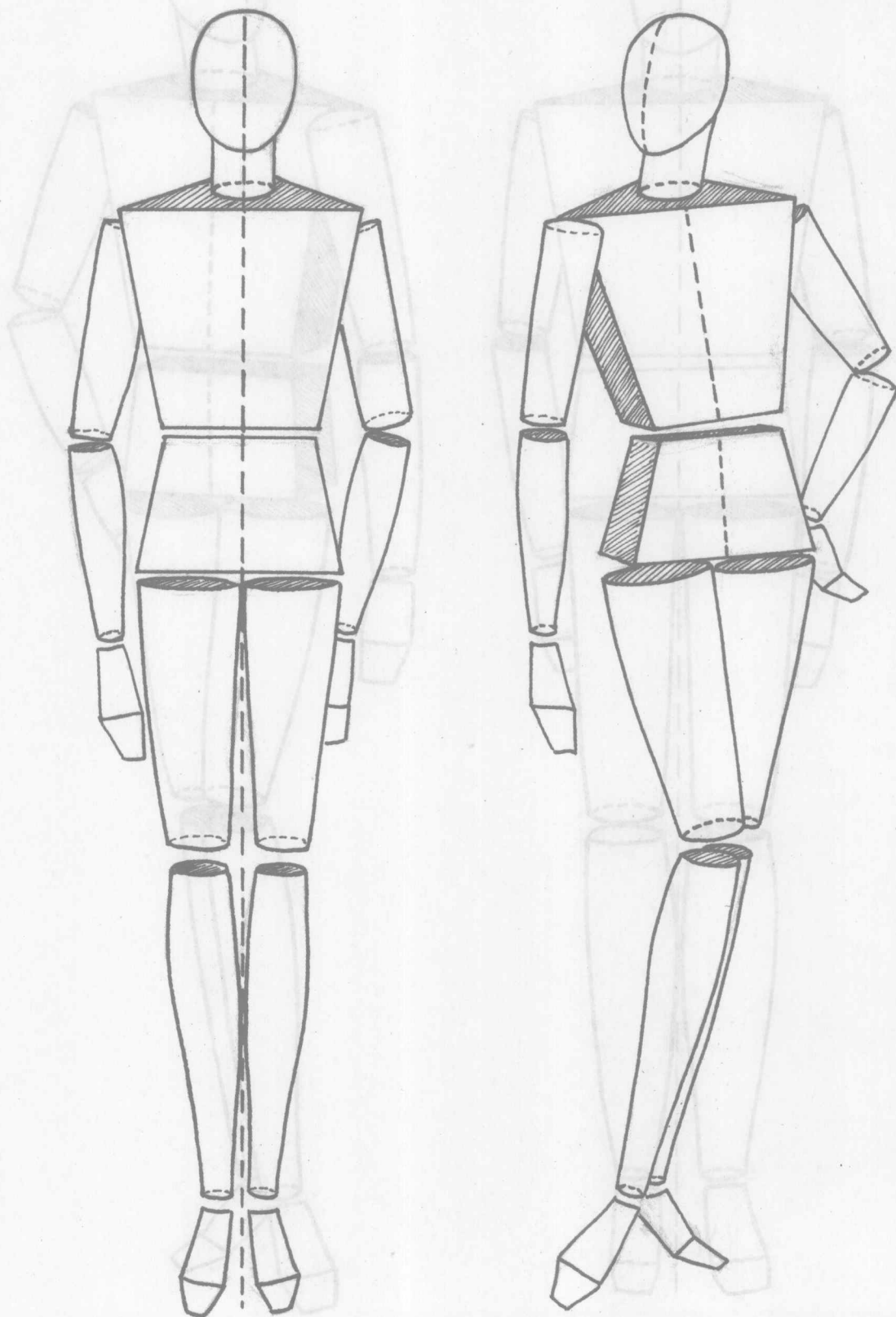

图2-2 女子人体基本体块