

2e8

实用美术技法

朝花美术出版社

第 3 辑

实用美术技法

SHIYONGMEISHU

朝花美术出版社

(京)新登字015号

实用美术技法 (丛书) 第3辑

编辑: 北京市美术公司《实用美术技法》编辑部
(北京市东直门北小街北青龙胡同1号)

出版: 朝花美术出版社
(北京市北总布胡同32号)

印刷: 北京胶印厂

发行: 新华书店北京发行所

零售: 全国各地新华书店

邮购: 人民美术出版社邮购科
(北京市北总布胡同32号)

北京百花美术商店
(北京市东城区五四大街10号)

开本: 787×1092毫米 1/24 4.5印张
1990年第一版 1991年9月第三次印刷
ISBN 7—5056—0130—X/J.125

定价: 3.80元

中央工艺美术学院服装系 1989年毕业生服装设计选

蜡染夹克衫

黄薇 设计

蜡染女上装

张丹丹设计

1989/01

实用美术技法

SHIYONG MEISHU

朝花美术出版社

3

目 录

本期赠送转印纸

4	怎样绘制时装画.....	刘元凤
12	服装结构设计.....	秦寄岗
24	谈服装的系列设计.....	李莉婷
30	毛衫的设计与工艺.....	魏树强
33	服装设计现代化和计算机辅助设计.....	王艺勤
35	漫话首饰.....	楚 水
39	提包与服装.....	翔
40	浅谈时装摄影.....	黄 贝
42	方便裙蜡染.....	黄能馥
44	中国少数民族服饰资料(三).....	谭曙珍

主 编 薄贯休

责任编辑 徐 丽 楚 水

编 辑 北京市美术公司

49	彩色图版.....	
61	水印石膏纸版装饰画的制作.....	雷海帆
63	浅谈玻璃镶嵌画及制作技法.....	肖剑秋
65	纸折画框	杨鸿声
74	简易印染技法 (一)	曙
78	石膏模型翻制技术讲座 (三)	薄贯休
81	同中见异 异中求同.....	王 林
91	浅谈装饰木雕艺术.....	姜维常
96	中国烙画艺术.....	柳位湘
99	动画入门.....	金辅棠

怎样绘制时装画

刘元风

图1 匀线：线条清晰流畅，刚劲挺拔，富于一定的装饰情趣。

时装画（也称服装设计效果图）是时装设计的第一步，它旨在体现其设计意图的纸面的艺术效果。因此，时装画有别于一般的绘画形式，是以不同类型、不同形体的人作为造型的对象。在时装设计的最初阶段，与其它造型艺术没有什么两样，以追求新颖、追求美观为准则，借助于创造性思维活动，以具体的、个别的东西表达出一般的、典型的东西，使设计产生和体现最广阔的、多种多样的可能性。然而，时装画更多地是作为实现设计的最终整体效果的科学依据而存在的，所以它又不得不受到剪裁、缝制、穿着等因素的限制，也正是由于这种局限性，形成了时装画所特有的艺术语言和艺术内涵。

正因为时装画是以具体的人作为造型的对象，所以其款式结构、色彩搭配及面料处理均需从属于人的体形特征、身份、气质及着装环境等。比如：一套出访服的设计立意，其款式造型要严谨而高雅，以体现东方人的内在气质，同时不乏时代感。为表达这些特征，就要考虑款式线条的分割，色彩的搭配，面料的选择及服饰配件的陪衬

图2 匀线：适合表现轻薄而柔韧度强的面料质感。

等多种构成因素，使之能够体现出访服的特殊功能和在特定的环境中所产生的协调美。又如：一套中学生的服装设计，则应着重考虑服装与学习环境之间的关系。立意要单纯，因为单纯是中学生的天质，尚没有尘世的纠葛，没有人生的颠簸，其款式造型一般要整体而简练，色彩及面料的安排也应以整洁、文雅为目的，以突出中学生的天真烂漫且又聪慧的气质。

此外，时装设计之所以能够富于创造性地任意地表达人体美，它最终呈现的艺术价值不仅仅是靠时装画一方面，同时要靠缝制工艺的有机配合来完成的。因此，设计者在绘制时装画的过程中，应对其工艺制作的具体要求有较为清晰的反映。这其中首先是时装的款式结构，款式的设计应考虑流行和时尚，区别于现有的服装而独具特色，从款式的外形到内部线条的处理，要善于运用服装构成的规律和法则。同时，在款式结构的布局中，不可忽略任何一个细节的设计，如省道、开衩及皱褶等，使款式造型整体而丰富，多变而协调。其次是工艺要求，如在一套礼服的设计中，应对采取什么样的缝制工艺，采用什么样的剪裁

图3 粗细线：运用刚中有柔，柔中带刚，
呈现出生动多变的立体效果。

方法及选用什么样的辅料、带子、钮扣等，均有明确地表达才行。由此可见，在时装画中，其时装的艺术性与工艺制作两者兼备为宜，不可偏重一方而忽视了另一方。

二

毋庸置疑，在绘制时装画时，需要对人体的某些部位的比例及人物姿态等进行适度的夸张，以增强和创造最理想的美感。伴随着艺术思潮的发展和演变，人们的审美观念和审美情趣也在不断变化。就人体美而言，不同的历史时期有着不同的美的内涵，当今的人体美是以浪漫、洒脱、修长为主要特征，而时装画的人体比例美恰恰契合了这一典型的特征。众所周知，一般东方人的正常比例为7个半头上下，而在时装画中则要求夸张为8个半头左右（美国服装教学中时装画的人体比例一般是9个半头左右；日本则是8至10个头之间），且男女的夸张部位有所不同。一般男人体主要夸张其肩部的宽厚感，四肢的长度及肌肉的发达程度等，给人以健美、潇洒之感；女人体主要是夸张其胸、腰、臀的曲线，颈部及四肢的长度，头、手、脚的一定姿态等，给人以优

美、浪漫之感。不难看出，人体的夸张部位主要是在四肢，而躯干部分与正常人的比例基本上是一致的。进一步讲，夸张后的人体比例并不会影响服装本身各个部分的正常的比例关系，而只是从整体上看，其着装的艺术效果更加醒目，更加完美，更富于理想化。

值得提出的是，设计者在绘制时装画中，要注意选择人物的恰到好处动态，使之能够显现时装的最佳效果。在这一点上，颇有些类似京剧舞台上的“亮相”（戏剧演员在上场时或表演的过程中身段由动变为短时间的静止的姿态，目的是突出角色情绪，加强戏剧气氛）。首先，在选择人物动态时要依据时装的款式特征的最佳角度（指时装款式的最新颖、最吸引人的、独具特色的角度），假如所设计的时装款式的最佳角度在前面，那么就应选择一个正面的或半侧面的人物动态，而不能选择侧面的或背面的动态，更应避免为动态而动态，以至于喧宾夺主，失去了时装的最本质的美。其次，要根据时装的不同风格、特征来选择不同气质、不同个性的人物形象及姿态。如85年7月份在巴黎举行的一年一度的高级

图4 粗细线：适合表现柔软而垂感强的服装造型。

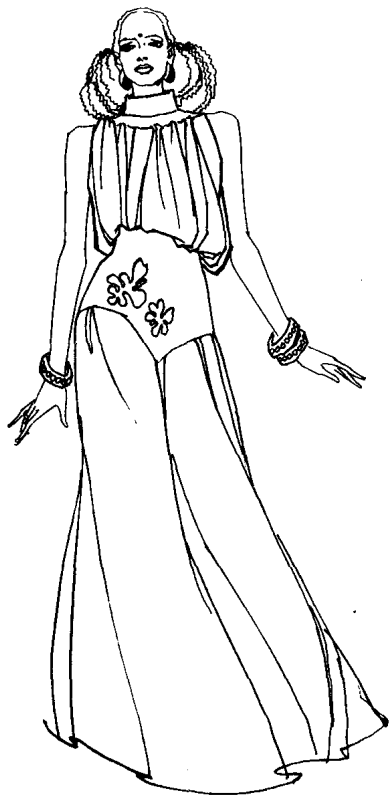
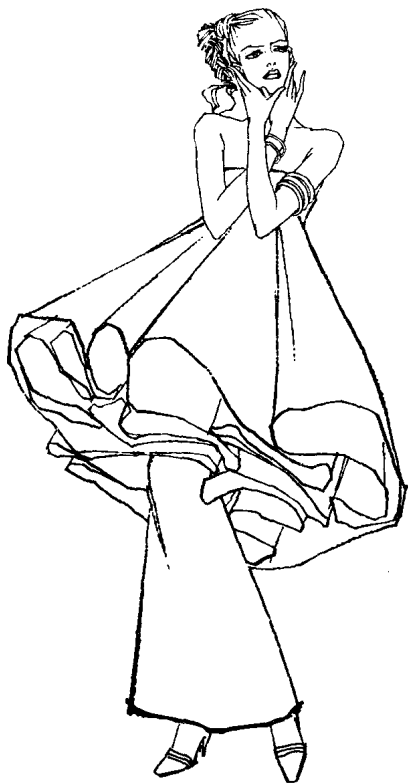

图5 不规则线：线条古拙苍劲，顿挫有致，产生一种特殊的艺术效果。

时装发布会上，法国著名时装大师皮尔·卡丹（PIERRE·CARDIN）独出心裁，选用我国的客串模特儿来表演他所设计的具有东方艺术格调的高级手工时装，令人瞩目而震撼了当时的时装界。很显然，时装舞台上的时装模特儿的选择和表演，会直接影响着时装的艺术效果，而在时装画中也同样如此。所以，要善于去选择那些与时装风格相一致的、有个性的人物形象和姿态。再者，在表现时装人物的同时，应注意其人物姿态的韵律感和节奏感的描绘。研究和借鉴诸如舞蹈、戏剧、体操、武术等艺术形式，以加强时装画所应有的艺术价值和感染力。

三

时装画的表现技法所谓多种多样，几乎每个时装设计师均有自己的表现手法。然而，从学习和训练的角度来讲，不外乎四种最基本的方法，即线描画法、黑白灰画法、淡彩画法和 watercolor 画法。

线描画法 众所周知，线是我国传统绘画造型的重要手段，讲究其勾勒、转折、顿挫、浓淡、虚实等等。作为时装画的用线，所以说是根植于传统绘画的用线，且又不同于传统绘画的用线，

时装画的用线要求整体、简洁，高度的概括、提炼和取舍。避免繁褥花俏的线条堆砌，以集中表现其时装的款式结构及面料的质感为宗旨。

匀线：一般用绘图笔来画，要求线条粗细均匀，挺拔刚劲，清晰流畅（近似图画的铁线描）。匀线适合表现一些轻薄而柔韧的面料，能使时装造型产生一种规整、细致而富于装饰情趣。

粗细线：用毛笔或钢笔来画，运笔粗细兼备，生动多变，刚中有柔，柔中带刚。粗细线一般适合表现厚而软的面料质感，使时装造型具有立体感。

不规则线：绘画工具不限，常常借鉴传统艺术中的石刻、画像砖、青铜器纹样的用线，线条古拙苍劲，浑厚有力，顿挫有致。不规则线更适合表现一些针织、编织及各种凹凸不平的特殊质感的时装造型。

简而言之，可根据不同的面料质感，不同的时装造型特征来灵活地选择用线。在时装画中，无论采取任何一种表现方法，几乎都离不开线的运用，所以说，线是时装画的基础。

黑白灰画法 和其它黑白绘画艺术一样，时

图6 不规则线：适合表现粗犷而凹凸不平的面料质感。

图7 黑白灰薄画法：以素描的规律来表现服装的整体效果。

装画的黑白灰画法常常是作为一种基础训练手段而存在的，同时它又是时装画设色所必不可少的依据。黑白灰画法尤如一套服装的黑白照片的效果，呈现其多层次的黑白灰调子。所以说，它是运用素描的规律来表现时装整体造型的黑白灰的关系。在黑白灰画法中应注意两点，一是其灰调子之间的层次要明显，不宜太含混，否则画面会显得呆板而不醒目；二是黑白灰调子的穿插和呼应关系，注意它们之间的内在联系及其相互衬托、相互渗透。使画面丰富而有生气。

淡彩画法和水彩画法 运用服饰色彩的配色方法及其规律，分别以水彩颜色和水粉颜色来进行时装画的色彩描绘，淡彩画法和 watercolor 画法是时装画最主要的，也是最直接的表现方法之一。淡彩画法是利用水彩的晶莹、透明、畅快淋漓的特点，可平涂可晕染，常常用来表现轻薄、柔软及各种金属外观的时装效果；水粉画法是利用水粉色表现力强的特点，可厚可薄，挥洒自如，适合表现一些厚质地或各种具有特殊肌理的时装效果。淡彩和水粉的用力力求简练、概括，不必去追求过多的明暗层次关系，以免扰乱了时装的款式结

构的表现,尤其要表达出时装面料的质感和装饰图案等,使时装的个性特征及功能更加明确。

一般来讲,服装色彩和服装面料的质感是密切相联的,质感一旦改变了,色彩的感也随之发生了变化。譬如同是一种黄颜色,出现在粗织面料上是一种浑厚、粗犷的美;出现在丝织面料上是一种轻柔、飘逸、华丽的美;而出现在一些金属外观的面料上则是一种冷静、爽朗的美。另外,一套时装的用色根据不同的需求可多可少,但应极力避免色彩的随意堆砌,一般不要超过四种,颜色过多则显得杂乱无章没有秩序感。总而言之,时装画的用色要有支配和被支配之分,有主体色彩,有退居从属的色彩。理想的时装色彩之美正在于它首先应该是悦目,给人以快感,且能直接与时装的造型相融合,合乎分寸而没有艺术的炫耀的压抑,同时,使时装与环境相辅相成,形成一个有机的整体。

图8 黑白灰厚画法: 其黑白灰的调子相互衬托,且又相互关联,呈现很强的层次感和节奏感。

服装结构设计

秦寄岗

服装结构设计,是指在造型设计(即式样效果图)之后,确定服装款式基本形体的设计。它不仅要按照造型设计的要求,将服装式样效果图变成衣片的结构图,确定服装各部位的规格尺寸,而且还要为工艺设计即成品规格的制订和搭配,衬料与辅料的选用以及缝制工艺的技术措施等,提供科学的数据。但最重要的是衣片结构形态的设计,一定要符合人体的体型特点,符合服装工业化生产的要求。因此,服装线条的分割、领、袋的形状变化以及服饰的排列组合等,都要从科学性和艺术性的角度去研讨、开拓和创新,才能表现出服装设计的时代感。

一、服装结构设计的依据

人们经常用“量体裁衣”四个字,来精辟概括人体结构与服装设计的重要关系。“量体裁衣”是指在外无外界因素影响的情况下,测量人体有关部位的长度、宽度和围度尺寸,作为裁剪缝制服装的依据。这样,裁剪工人便可裁剪出适合体型的服装来。但是服装结构设计,是一门从造型艺术角度探讨人体结构与服装款式关系的科学。人是主要的研究对象,人的体型结构无处不与服装的款式结构相联系,所以必须对人体结构规律性的基本学识,要有充分的认识和理解。除此之外,还要观察分析那些测体不易掌握到的体型特征和细微的结构变化,这对于搞好服装结构设计具有特殊的意义。

(一) 人体比例与服装结构的关系

人体比例,通常是指生长发育匀称的青少年人体的平均数据,以及人体或人体各部分之间度量的比例。根据我国有关部门最近对人体进行测量的数据为:男性中青年人的平均身高为170.09厘米,头高为22.92厘米。若把头高作为测量总体高度的单位,那么,其比例为1:7.54,也就是说,人体是七个半头高。女性和男性的身高和头高的尺度虽不一样,但女性的身高与头高的比例,也大致近乎于七个半比一的标准。

1. 人体纵向比例

纵向比例,指的是人体的垂直高度。人体全长以耻骨为中心点,分成躯干、上肢与下肢两个部分。

上肢左右平伸两指尖的距离，近似于总体的高度。男性上肢下垂指尖，是肩点到脚底长的中心点，并且是大腿长的中点，而女性的四肢比男性的短一些，垂手时，则大腿长的中点不是在上肢下垂的指尖处，而是在指尖稍往上一点的地方。

对人体高度和头部高度的测量，在国际上有统一的规定。人体头部高度的测量，在外观上要使头部两侧耳轮上边与外眼角处于水平的位置上。在这样的位置上，测得头部最高点至下颌下缘最低点的垂直高度，谓头的高度。对人体的全身测量，应使人体保持正位的姿势，如图1所示。按照这个姿势所测的从头顶到地面的长度，则谓身高。

按正常人的身长比例划分，就可以推算出服装身长、袖长、裤长、裙长等的长度比

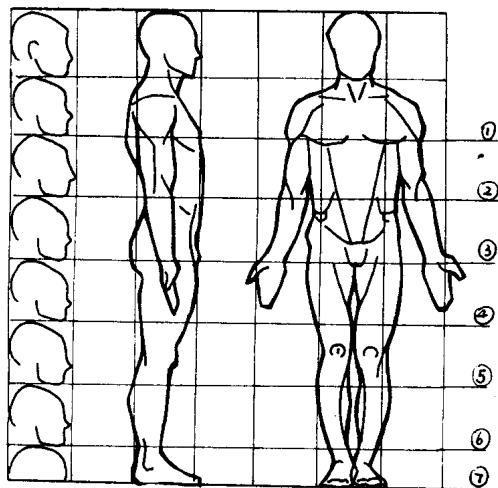

图1 以头高为度量单位的人体比例。

例尺寸。从图1 人体外形正面可以看出：人体头下面的第一根横线切迹，正好是在人体胸部的乳房处，约等于服装衣片胸围线与袖领线的位置。人体头下面的第二根横线的切迹，在人体腹部的脐孔处，约等于裁片腰围线下6—7厘米的位置。第三根横线的切迹，在人体的耻骨处，此点可作为衣长的尺寸的参考位置。第四根横线的切迹，在下肢的大腿处，可作为短裙裙长尺寸的参考位置。第五根横线切迹，在膝盖以下处，而膝关节处恰是裤片的中裆位置。第六根横线切迹，在小腿腓骨底部，可作为长裙裙长尺寸的参考位置。第七根横线切迹，在足跟处，是裤长的参考位置。

由此可见，服装是按人体纵向比例，作为衣服长度分配依据的，但是，应该注意的是，衣长部位的分配比例，一般不以体高为标准，而是以身长为标准。因为服装都是穿在颈部以下的身躯上（连帽式服装除外），所以头的高度可以不必计算在内。也就是说，可以按照人的年龄、性别及其身段的高度再减去其头高的尺寸，即可作为分配衣长部位比例的基本标准。（见图2）

2. 人体横向比例

人体横向比例，指的是平台测量人体的围度（即颈围、胸围、腰围、臂围、腕围等）。男性腋窝间宽度等于臂部宽度，而肩部宽等于臀部。肩部比例，等于两个头高。而女性腋窝间宽度，要稍窄于臀部宽度。而肩宽则窄于臀部。其肩宽比例，等于一个半头高。可