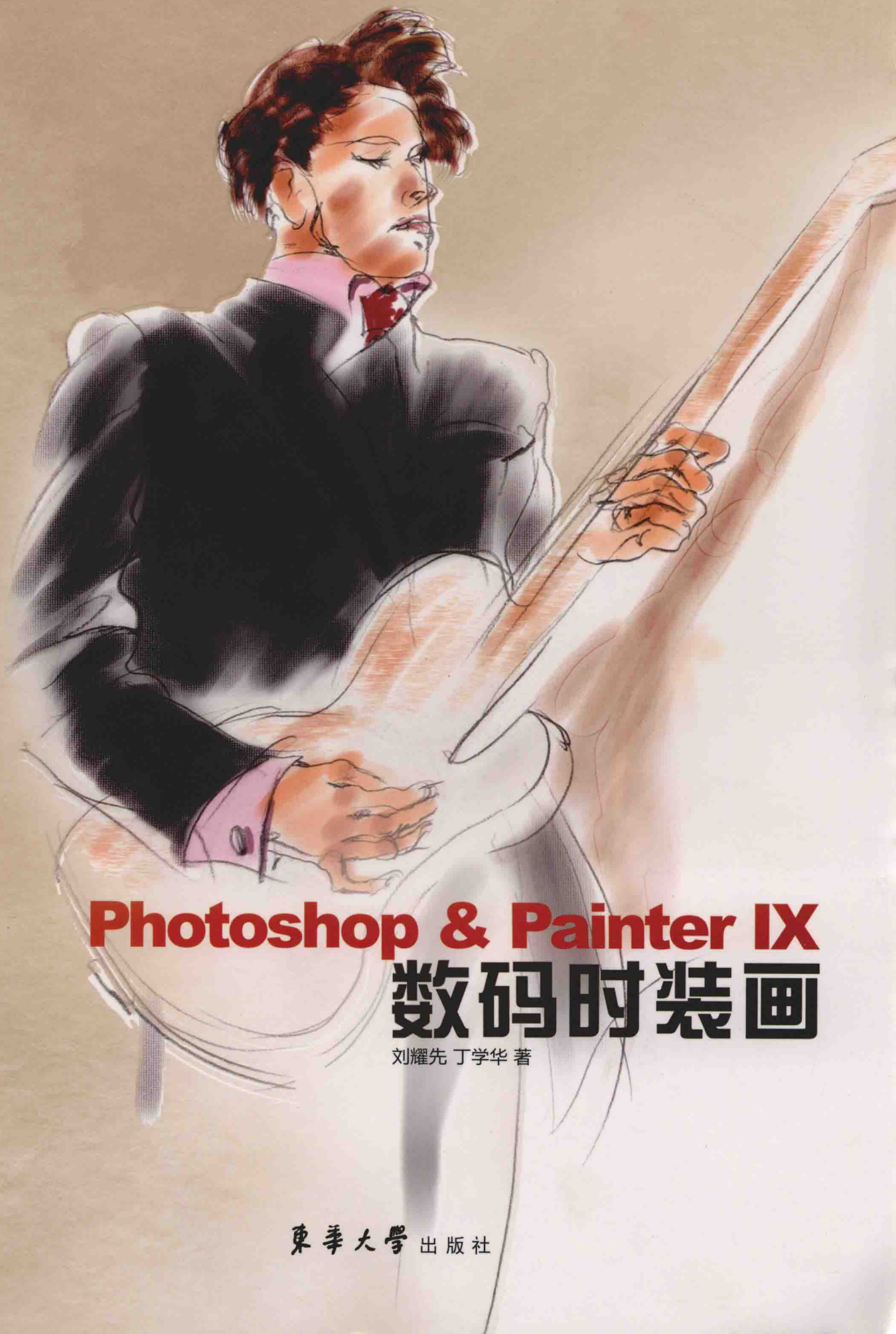

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

Photoshop & Painter IX 数码时装画

刘耀先 丁学华 著

东华大学出版社

Photoshop & Painter IX

数码时装画

刘耀先

著

丁学华

东华大学出版社·上海

内容简介

本书主要内容有三个部分: 1. 时装画的基础知识和表现技法; 2. Photoshop 绘制时装画的技法; 3. Painter IX 绘制时装画的技法。Photoshop 软件绘画时装画主要介绍了时装画输入的调整, 结构图、款式图的绘制, 效果图的绘制。本书使用两个软件绘制时装画的主要特点是充分利用各种画笔的表现功能来体现服装面料的特征, 使用画笔的仿真效果来模拟真实手绘的表现效果。书中的时装画都具有非常逼真的手绘艺术效果。学习者在掌握两个软件绘制技法的前提下, 可以做到以电脑软件绘制来替代纸张颜料手绘的表现, 并且具有手绘时装画的艺术效果。这是本书在艺术表现风格上区别于许多电脑软件绘制的时装画书籍的一个主要方面。

本书适合各类院校服装专业师生教学使用, 也适合对时装画有兴趣的爱好者学习参考。Photoshop 和 Painter IX 两个软件的功能是非常强大的, 工具的使用也是非常灵活多样的, 尤其是各种工具和画笔的组合使用是非常值得大家去探索的, 各种画笔效果也是要通过使用者多次尝试使用以达到熟练使用, 可以通过自己的实践探索发挥软件更强大的效能。

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop & Painter IX 数码时装画 / 刘耀先, 丁学华
著. —上海: 东华大学出版社, 2018.9
ISBN 978-7-5669-1431-6

I. ①P… II. ①刘… ②丁… III. ①服装设计—计算机辅助设计—应用软件 IV. ①TS941.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第145686号

Photoshop & Painter IX 数码时装画

Photoshop & Painter IX SHUMA SHIZHUANGHUA

著: 刘耀先 丁学华

出版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号, 200051)

网址: <http://dhupress.dhu.edu.cn>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开本: 889 mm × 1194 mm 1/16 印张: 7.25

字数: 255千字

版次: 2018年9月第1版

印次: 2018年9月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-1431-6

定价: 39.50元

目 录 CONTENTS

第一章 时装画概述	1
一、时装画的功用	2
二、时装画的风格种类	2
三、现代时装画的表现风格特点	4
第二章 时装画表现基础	5
一、时装画人物的比例结构	6
二、时装画人物的动态	7
三、时装画的表现特征	7
第三章 手绘时装画的表现	9
一、服装与人体	10
二、面料肌理的表现	11
三、上色技巧	12
四、手绘时装画作品赏析	13

第四章 Photoshop绘制时装画 25

- 一、Photoshop软件简介 26
- 二、Photoshop工具 29
- 三、时装画的输入和调整 33
- 四、抠图和修饰 36
- 五、填色和面料肌理填充 39
- 六、钢笔工具描图 41
- 七、Photoshop手绘效果时装画 51
- 八、Photoshop绘制时装画赏析 58

第五章 Painter IX绘制时装画 85

- 一、Painter IX软件简介 86
- 二、Painter IX绘制时装画 89
- 三、Painter IX绘制时装画赏析 92

第一章 时装画概述

一、时装画的功用

服装随着人类历史和生产力的发展而不断地发展变化,在款式和风格上日新月异。在现代生活中服装的功用已不再是原来单纯的实用功能,人们使用服装的目的更多地倾向于服装的美化功能和体现自我形象和个人身份品味等方面。正是由于物质技术的充分可能和消费需求的刺激的双重作用,现代服装得以蓬勃发展。服装产业是世界各国(尤其是生活水平较高地区)和人们日常生活密切相关的产业,各类服装企业大量出现,从业人员迅速增加,服装专业教育也随之而发展。在服装专业教育中服装设计是一个核心的板块,而时装画则是服装设计过程中用来传达设计意图、展示设计构思、甚至产品企划、服装商品广告宣传、服装艺术风格表现等多方面的表现和传达的有效手段,是直接体现设计师服装创意内容的最简便的途

径。时装画和款式设计是一个服装设计师的“两条腿”,在服装设计中都有举足轻重的地位和作用。

在实际运用中最简单的时装画,可以理解为单纯表现服装本身的款式图,在分工不够细化的生产过程中,款式图是一种直接快捷的表现手段。而在发展程度较高的地区,生产的分工细化,工序间的衔接和交流要求准确通畅,所以完整的时装画是表达设计意图和内容的必要方式。

二、时装画的风格种类

文化艺术在人类历史的变迁过程中一直不断发展变化,时装画也受各时期的艺术风格的影响而表现出一定的艺术风格,尤其在早期一些艺术流派代表人物参与了服装杂志制作和设计,使时装画与当时流行的艺术风格紧密联系,如我国的著名画家叶浅予就曾绘制了一些时装画(图1-1)。

图1-1

图1-2

在艺术史上有名的野兽主义、立体主义、表现主义、超现实主义、波谱艺术等多种艺术风格都在时装画上有明显体现(图1-2)。可以说不同时期的时装画都带有明显的时代风格。近些年卡通艺术的流行和发展,加上年轻人的广泛接受,所以在相当一部分时装画中都有卡通风格的特征(图1-3)。

从不同的功用角度来分类,时装画可以分为服装设计效果图、商业时装画、时装艺术效果图和插画等几类。

服装设计效果图主要是服装设计师用来记录设计灵感、设计片段、服装款式、初步的款式效果等草稿的一般效果图。这类时装画表现较随意,表现方式自由简单,用于设计初级阶段的案头工作和设计的初步确定(图1-4)。

商业时装画是设计完成的产品或商品,商业时装画表现完整、比例特征准确、款式细节清晰并

图1-3

图1-4

配以服装材料附件说明,时装设计公司 and 商业流行趋势发布时会经常用到(图1-5)。

时装艺术效果图和时装插画是以表现时装的艺术效果、品牌的风格特征为主的艺术作品,表现上偏重艺术效果,注重艺术表现形式,有强烈的个性风格,具有较高的艺术欣赏性,有时是对品牌和设计的更深层的诠释(图1-6)。

图1-5

三、现代时装画的表现风格特点

时装画在表现风格上通常可以分为写实风格和装饰写意风格。

写实风格的时装画在人体比例结构、服装的款式表现等方面都力求准确真实，这类时装画

图1-6

也是时装画学习初级阶段必要的练习训练内容。有些一开始就采用变形夸张形式绘制时装画的设计师，因开始时缺少了对人物比例和人体结构等基础技能的训练，以至后来的时装画水平进步缓慢而显得“底气不足”。所以在写实风格的时装画中，人体比例结构、速写技能都是画好时装画的基本保障。

装饰写意风格的时装画是在掌握时装画基本知识技能的基础上，对人体比例、动态、结构、表现方法等方面进行富有美感的夸张变形等处理方法。这类时装画具有的特征往往也是个人风格的标志。

不同时期的艺术风格也各有特色，时装画也不例外。在年轻一代中，卡通风格广受欢迎，所以在时装画中也有明显的卡通特征。另外年轻一代崇尚个性开放之风，也导致时装画风格多样化，表现形式也各有特色。

第二章 时装画表现基础

一、时装画人物的比例结构

时装画中主要的两个构成主体是人和服装。时装画中的人体比例与一般的绘画人体比例有明显区别,带有时装模特的人体比例特征,通常身高为8.5个头长以上,这也是时装画区别于其他绘画的明显特征(图2-1、图2-2)。时装画人体相对于普通人体比例主要夸张的部分为腿部,也就是腿比较长,而臀围以上部分和普通人体比例是基本一致的。还有时装画人体横向的比例也体现出

比较苗条骨感的特征,那种健壮肉感的人体是不太适合用来表现时装画的,往往许多人在绘制时装画时注意了人体纵向的身高比例,而对横向的比例注重不够,以至画出来的人体过于强健而丧失了时装画人体的美感。

时装画中的人物形象是非常重要的。在时装画中人物的头部是反映一个人形象的主要部分,准确的时装画人物比例、模特的脸型、时尚的化妆、甚至人物的神情等多方面因素构成了时尚气质的人物形象,如此才能将服装和人完美结合,相得益彰。

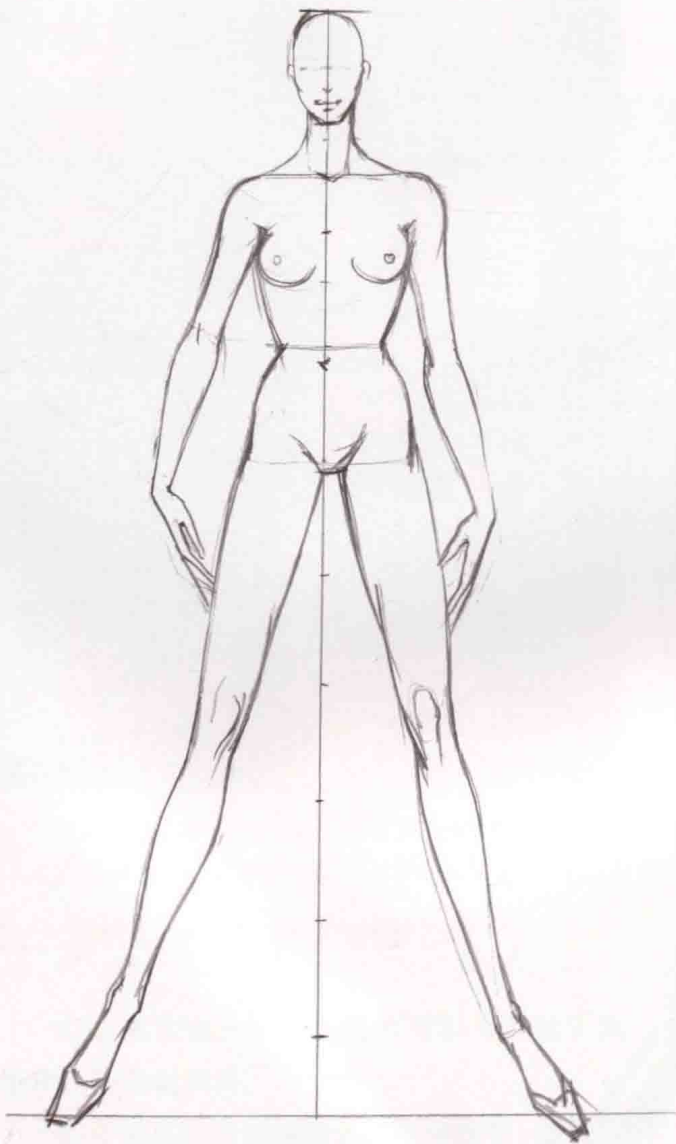

图2-1

图2-2

二、时装画人物的动态

时装画中许多动态是从时装表演的舞台动作借鉴而来,尤其是舞台上驻足展示时的动作。所以可以多观赏一些时装表演的动态和静态的姿势,从中体会模特的身体的动态美感。在时装画中常用正面、3/4侧面、侧面、背面等几种视角的姿态,但在具体的时装画表现时可以根据需要采用任意角度的动态姿势,只要注意最终效果符合审美标准、自然舒适就可以了。

时装画中的人物动态是主要由身体的躯干部分和腿部的运动方向构成,也就是所谓的动态线(图2-3)。模特的动态趋势应该在落笔之前就观察清楚,并在画时装画时抓住主要的动态特征和趋势,这样才能准确表现模特动态。

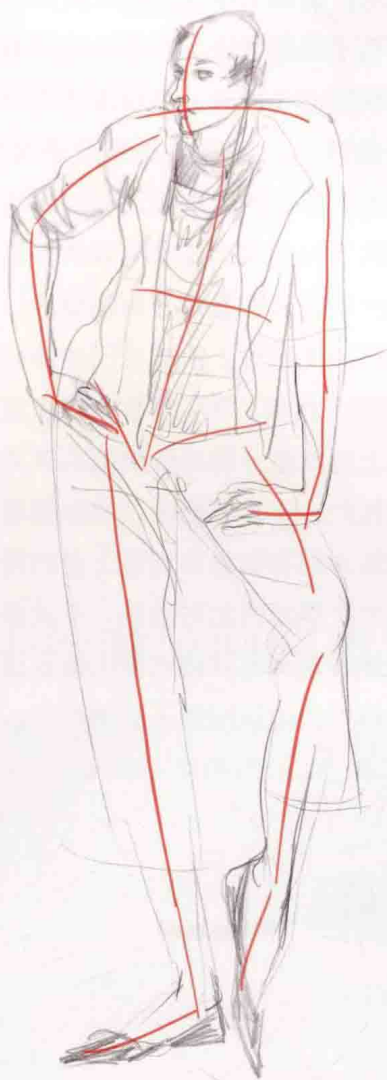

图2-3

图2-4

三、时装画的表现特征

时装画绘制的人物首先在人体比例和人物形象上区别于其他的绘画,这是由时装画的表现内容和功用决定的。在时装画的绘制工具和表现形式上也有多种常见的种类,常用的工具有铅笔、钢笔、水笔、毛笔、马克笔、水粉、水彩、彩铅、油画棒等(图2-4~图2-6),及各种质地的纸张。时装画表现形式也多种多样,所以大家可以接触到各式各样的时装画,

但要从时装画的根本用途以及在设计过程中的地位来确定绘制方法。时装画的绘制应该具有绘制过程快捷而有效果、表现简洁而舒畅的特点,鉴于这些特点,淡彩类型是最适合来表现时装画的。过于繁琐的绘制技法和过深的细节刻画作为技法练习和技能训练是可以的,但实用型的时装画的时效性和数量是非常重要的,它必须适应服装生产的周期性。比较常用的绘制方法有铅笔淡彩、钢笔(水笔,签字笔等)淡彩、毛笔淡彩等。马克笔上色也是一种比较快捷的方式,只是马克笔是油性的,不容易修改,所以要求有比较熟练的绘画基本功和熟悉马克笔上色的特性。至于以艺术性为主要特性的时装画,不论是绘制的工具材料还是表现风格和技法都可以说是层出不穷,毫无限制。例如绘制用于品牌广告、插画等用途的时装画,手法、风格可以多样。

图2-5

图2-6

第三章 手绘时装画的表现

一、服装与人体

时装画的主要表现对象就是服装和人，处理好两者在表现过程中的关系是画好时装画的一个重要方面。对于一个选定的时装画的人体和姿态，它是基本不变的，而服装的款式外观是千变万化的，不同款式外观的服装穿在同一个人身上所呈现的外观状态是不一样的，这就是不同款式外观的服装和人体之间的关系。总的来说在时装画表现中最应注意的有以下四个方面。第一，不

同合体程度的服装和人体的关系；第二，由于重力原因服装和人体的离合状况；第三，服装厚度的表现；第四，衣纹和人体（图3-1、图3-2）。

服装从外形上产生宽松或紧身不一的着装服装，宽松的服装使内在的人体特征比较隐蔽，人体曲线不明显，许多衣服部位和人体不附合。紧身的服装和人体贴合较紧，比较明显地反映出人体体形和曲线，一些过紧或有弹性的面料会在人体表面产生一些横向的衣纹。

人体穿着服装我们可以把人体当作衣架来理解，由于重力的原因服装都是往下坠的，尤其是

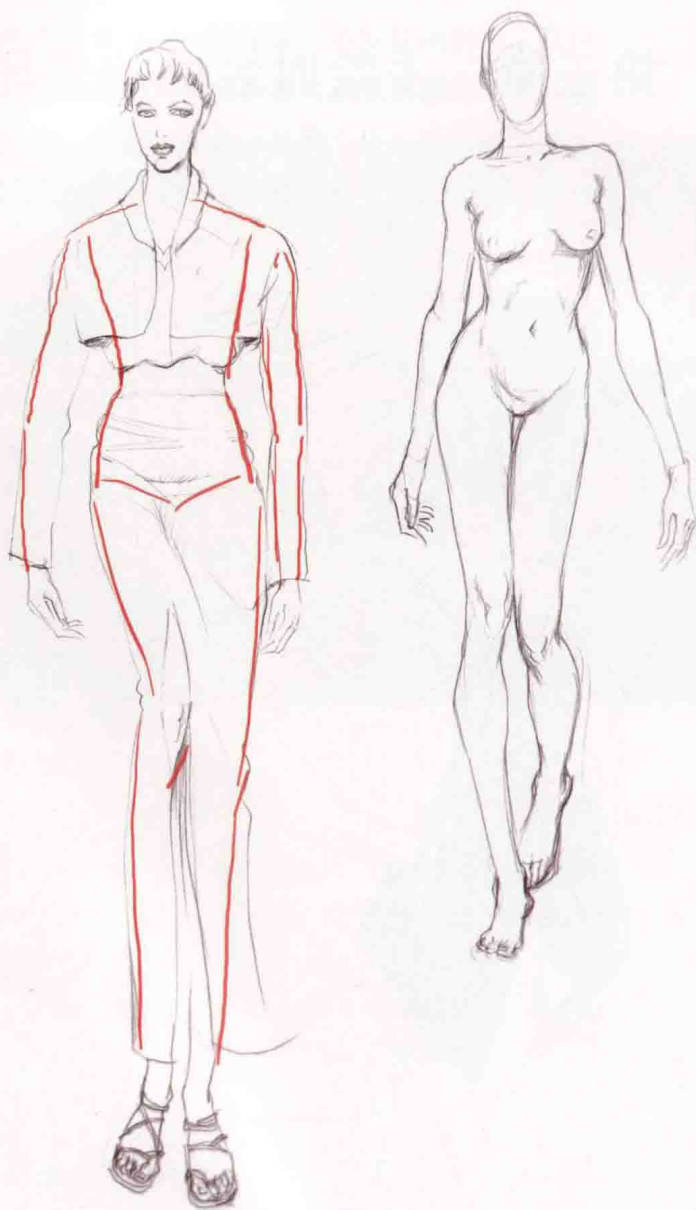

图3-1

图3-2

二、面料肌理的表现

服装面料的肌理是由色彩、表面纹理、材料的厚薄柔韧程度几个方面决定。表面的纹理反映了面料的粗糙光洁度和编织的纱线纹路,在绘制时装画时要采用适当的上色技法来达到面料的质感,如彩色铅笔容易表现出粗纺面料的质感,水彩适合表现薄而透明的面料,油画棒适合画毛线纹理等。材料的厚薄柔韧还体现在时装画线条的表现上,首先服装的外轮廓线能反映面料的一些特性,比如粗松的线条表示厚而松软的面料,纤细流畅的线条表示薄而富有垂感的面料,圆顺有张力的线条表示有弹性的厚实面料等。另外在上色表现光感和明暗时也非常容易体现出面料的质感,尤其是表面质感强烈的面料,如丝绸、皮革、金属涂层等(图3-4、图3-5),在上色时应仔细观察面料的表面反光特性和规律,并在绘制时加以运用。

图3-3

肩部、挺起的胸部、屈起的手臂、抬起的腿部、胯部等部位都明显地支撑着服装,这些部位和服装紧密结合,人体的结构比较明显。其他服装部位则较松散随意一些。

不论哪种面料的服装都有厚度,尤其在领部、袖口、下摆、腰口等部位都应比较清晰地表现出来。没有厚度的服装是不真实的。

衣纹的产生有三个主要原因:①重力下坠原因产生纵向的衣纹,在许多宽松类的服装中比较明显,如裙子。②人体起伏会产生衣纹,如胸部、腰部等。③人体运动的牵拉,如抬手抬腿等(图3-3)。了解了产生衣纹的主要原因,结合所表现的服装和人体姿态,略加分析就知道衣纹的表现方法和部位了,也可以多观察一些时装照片,分析一下衣纹的分布特征和规律,以作到在绘制时装画时心中有数。

图3-4

图3-5

三、上色技巧

在介绍时装画时我们就提到，时装画比较快捷的表现方式是淡彩形式。在上色时应掌握一个原则：色彩是用来表示服装面料颜色的，示意一下就可以；如果要表现面料的特殊质感，在上色时就要按面料的质感特征来表现，以表示出质感为好。为了体现一定的立体感，上色时要在人体主要结构和大转折面等部位稍加变化区别，以体现结构和体面效果。没必要花太多时间和精力用来上色刻画，时间应用在前期的设计过程中或解决时装画的基本技能方面，在一个不理想的人体和服装上过多的后期粉饰是没有多大效果的。

在上色材料的运用上比较简便有效的方式是不同性质的颜色结合使用。如水粉色和彩色铅笔结合使用就很容易表现出粗质面料，许多经验可以在实践和尝试中逐步建立。