

赵剑章 著

时装画创意与技巧

SHI ZHUANG HUA CHUANG YI YU JI QIAO SHI ZHUANG HUA CHUANG YI YU JI QIAO

安徽科学技术出版社

时装画创意与技巧

赵剑章 著

安徽科学技术出版社

· 100 · 服装与时尚

责任编辑：赵素萍
装帧设计：

时装画创意与技巧

赵剑章 编著

※

安徽科学技术出版社出版

(合肥市跃进路1号新两出版大厦)

邮政编码 230053

新华书店经销 深圳当纳利旭日印刷

开本: 889 × 1192 1/16 印张

1998年3月第3次印刷

印数: 5000

ISBN 7-5337-1326-5/Z·161 定价: 10.00元

(本书如有倒装、缺页等问题同本社)

作者近影

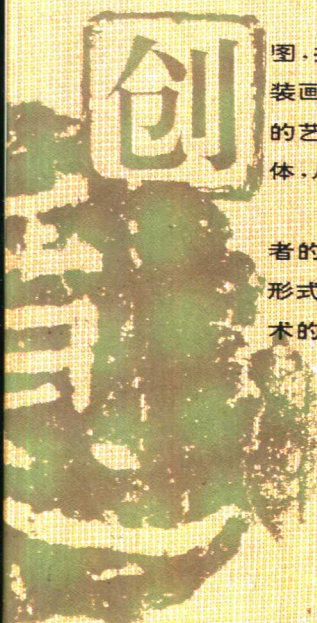
●编者的话

随着社会的发展,服装事业日益繁荣起来,时装设计成为一门必不可少的学科。

时装画作为时装设计的第一步,也是关键的一步,它以绘画的形式来体现设计者的原初意图,并以此来沟通设计者与制作者、着装者乃至欣赏者之间的审美情感。换言之,一幅优秀的时装画,不仅为时装的生产制作提供了依据,同时也是一件具有美学价值的艺术品。它将设计者的艺术追求、思想情感与设计技巧融为一体,将五彩缤纷的服饰与千姿百态的人体线条融为一体,从而唤起人们对现实生活的美好向往。

此书正是本着上述精神编著的。在编著过程中,为了方便广大服装工作者、爱好者和初学者的学习研究之用,作者运用了多种技法和多种材料工具,采用了图文并茂、深入浅出的教学形式。全书内容充实丰富。那独特而新颖的款式、严谨而洒脱的画风,无不令人流连在服装艺术的氛围里。

能给有志于服装事业的朋友带来一些益处,是编著者深感慰藉的事,愿你喜欢这本书!

Handwritten red text at the bottom of the page, possibly a date or signature: 8/10/57/06

材料:彩色铅笔、水彩

创意:艳丽的印花面料、大礼帽、筒形包、长披肩的装饰风格以及模特儿妩媚动人的神情步态,都充满了潇洒、清新的浪漫情怀。

技法:这是一幅彩色铅笔与水彩结合运用较好的画例。先用彩色铅笔画出人物的面部、四肢及帽饰,再用水彩画出衣料上的印花和长披肩的颜色,最后用黑色铅笔勾线。

时 装 画 概 述

画时装画是时装设计的第一步,其成功与否直接影响到以后的各个环节。我们不能把时装画看作一般的人物肖像画,也不能把它当成单纯的服装款式说明图,它是一种通过艺术夸张了的人物造型和服装款式共同组成的绘画作品,是具有广告特性的信息媒介。

根据时装画的不同功能,我们把它分为两大类:实用性的时装画和艺术性的时装画。

实用性较强的时装画,大多是为生产服务的。这种时装画的风格不能过于奔放,人物造型的处理要简练、概括,身体比例要相对准确、严谨,时装款式结构的表現要明确,尤其注意不能忽略省道、开衩或皱褶等细节的表现。

强调艺术性的时装画,比前者的用途更为广泛,具有较强的欣赏价值。它可以是设计初期的构思草图,帮助设计者去寻找艺术之感受;也可以是供人欣赏的、表达设计者的艺术观念和倾向的一幅佳作;还可以作为广告宣传品等等。总之,画面要突出表现千差万别、五彩缤纷的服装与着装人体完美结合的艺术内涵和思想,它通过人物动态的造型、画面的构图、技法的变化来表现设计美感,传达潮流的氛围。

时装画特性的发挥取决于服装工艺的限制以及对人体、时装造型合理的艺术处理,优秀的时装画以一种特殊的令人赏心悦目的艺术形式展现在人们面前。

时装画的基本工具和材料

一、纸

绘图纸:由于它的纸质不太好,不宜用橡皮擦,着色效果也不太理想,所以只适合速写性的、单色的时装画。

白卡纸:弹性强,表面光滑、坚实、洁白,适合多种工具,它被广泛运用于时装画的绘制。

灰卡纸:表面较松软,颜色沉稳、高雅,适合于用粗线条、大面积色块的绘制或剪贴的时装画。

水彩纸:表面粗糙,吸水性能好,铅笔、油画棒、色粉笔、水彩、淡墨在纸上都能表现出很好的效果。

玻璃卡纸:弹性极强,表面十分光滑,纸面坚实、白亮,最适合麦克笔的表现。

二、笔

铅笔:是草稿、构图的常用工具。铅笔芯有软硬之分,6B 为最软、最黑、最粗,6H 为最硬、最淡、最细,起稿时通常用 HB 或 H 的中软性铅笔。

书法钢笔:较有弹性,它所表现的线条可粗可细,变化丰富;既适合速写练习,又可表现时装面料的不同质感。

针嘴绘图笔:粗细规格较多,可根据需要选择。它所表现的线条均匀、顺畅,富有装饰味,可以丰富细腻地表现局部。

彩色铅笔:常用的有 11 色、12 色、24 色等几种,使用、携带方便,表现力较丰富。

水彩笔、水粉笔:笔头毛质均较软,含水量较大。水彩笔一般为圆头,有狼毫和羊毫两种;水粉笔一般为扁头。笔头大小有多种规格,可以根据需要的不同来选择。

毛笔:根据笔毛的硬度可分为硬毫、兼毫和柔毫。硬毫笔弹性好而含水量少,一般用来勾勒线条;兼毫笔刚柔兼俱,勾、染均可;柔毫笔毛软,含水多,宜于渲染。

麦克笔:是绘制时装画较理想的工具,具有使用方便、容易掌握、表现力强的优点。

三、颜料

水彩颜料:是绘制时装画的理想颜料。透明度好,色彩明快,但覆盖性能差。可以同铅笔、钢笔、麦克笔、水粉颜料等结合使用。

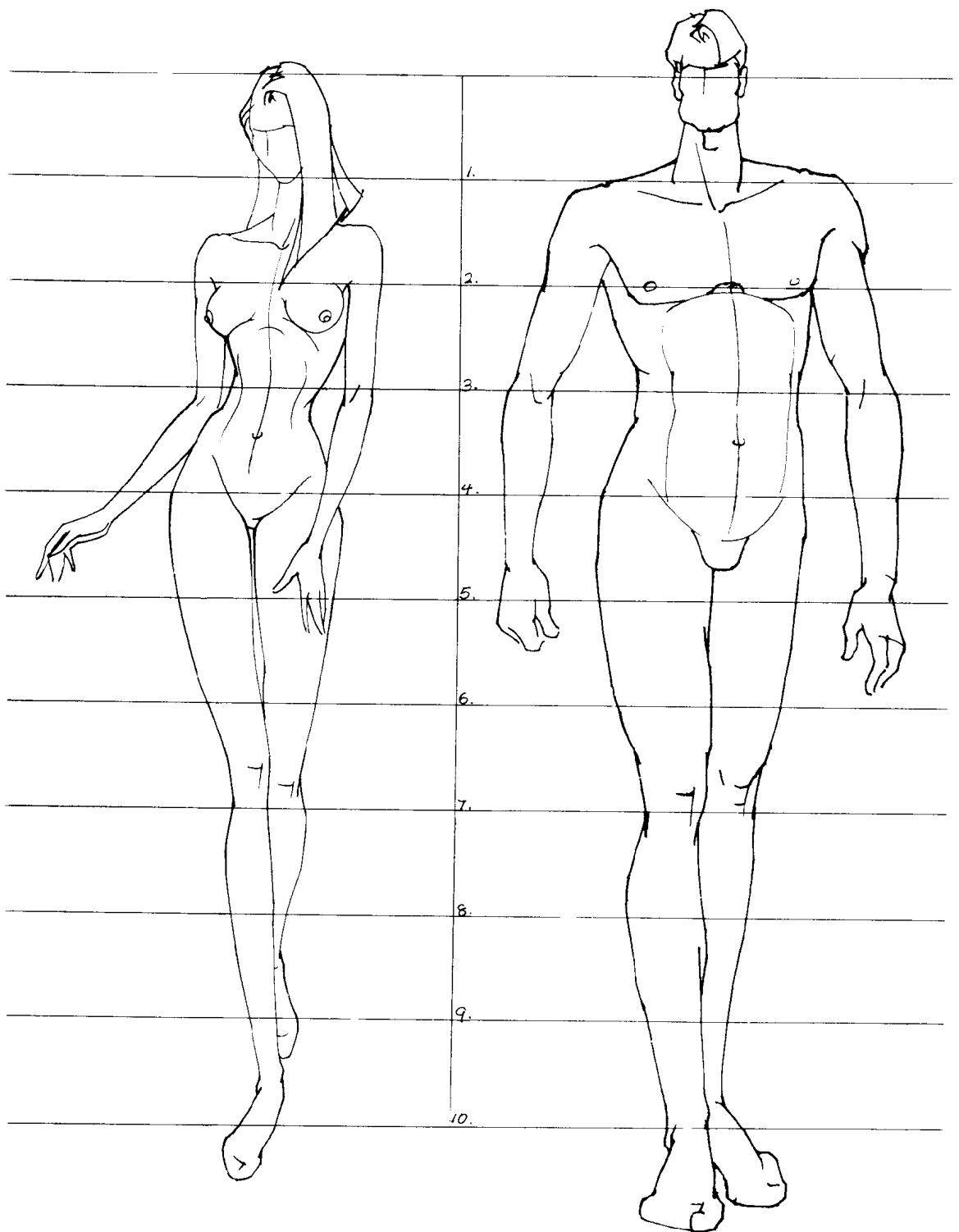
水粉颜料:又称广告色、宣传色。是最常用的颜料,覆盖力强,表现力丰富,但颜色干后,其明度会发生变化,应注意控制。

服装人体

前面我们已经说过,时装画不同于其他门类的美术,也不同于写实肖像画,那么,时装画中的人体也就有别于写实的人体,它是写实人体的夸张、提炼和升华。为了符合服装展示的特殊需要及现代人的审美要求,服装人体以修长、丰满、洒脱为主要特征,进而能充分体现服装设计的最佳艺术效果,以达到更为理想的审美境界。

一、“十头半”的比例

由于服装时尚的发展、西方文化的渗透和人们审美观念的变化更新,常用的“八头半”比例已逐渐不能为人们所满足,所以,本书中的图示一般都采用“十头半”的比例。其中,手的长度约等于面的长度,脚的长度约等于头的长度;上肢自然下垂时,肘关节处于腰部,手处于大腿的中部。值得初学者注意的是,不管你采用什么样的比例关系,服装人体的躯干部分都应与正常人的比例保持一致,即“四头”比例。这样,服装人体在着装后才不至于影响衣服本身的正常比例,而整体效果却又更加完美化了。

二、服装人体的夸张部位

女性人体的夸张部位:拉长颈部和四肢;收紧腰部,加强胸、腰、臀的曲线幅度;对于下肢的夸张,主要是拉长小腿部分。

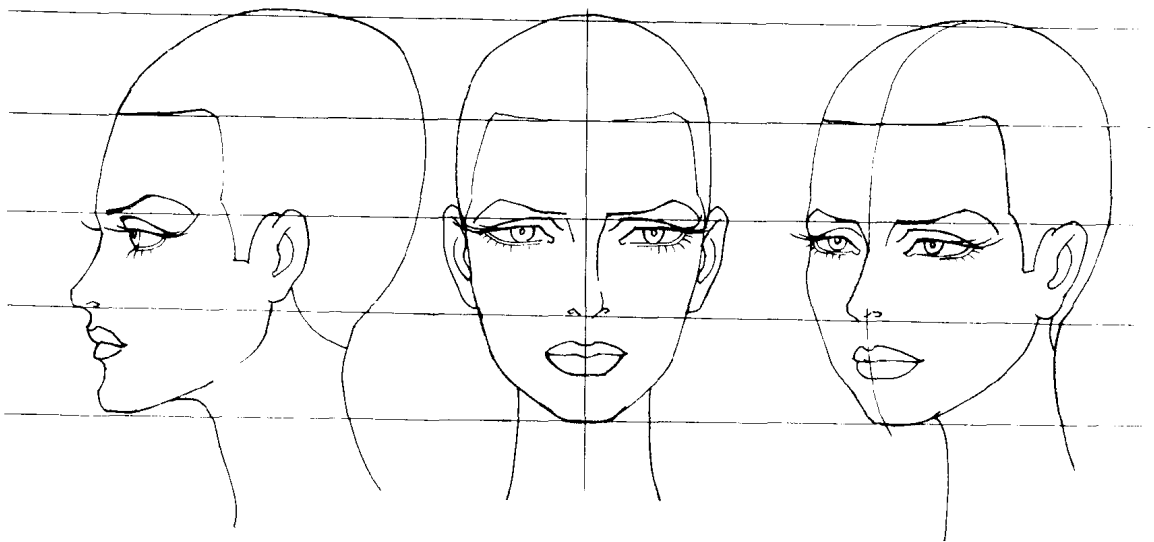
男性人体的夸张部位:由于男性和女性的体格特征有着明显的差别,所以应该夸大男性体魄的健美和潇洒程度,以加强性别差异。在拉长四肢和颈部的同时,还应该夸张肌肉的发达程度和肩部的宽厚感。

三、头部的表现

在其他美术门类的人物表现中,头部是刻划的重点;而在时装画中,头部的处理则应简练一点。这里,笔者提醒初学者注意,简练不是草率,不能认为不重要就可以随便乱画,它同样要符合结构,要富于美感。在用笔上,应该高度概括,抓住面部的个性特征,洗炼地表现。

服装人体中的五官描绘,受时装设计者的审美追求和时装设计风格的不同影响,往往带有一些主观因素。

发型的设计应该根据服装的造型、风格以及模特儿的脸型、气质来决定。一般是先画发型的外轮廓,再分组画出头发的大体结构特征,最后再适当地画出某些细节。

四、手和脚的画法

在时装画中,手和脚虽然处于陪衬的位置,但是它们仍然与头部一样重要,因为它们同样都是能够传达感情的器官。一般来说,处理的既要简洁,又要富于美感。

画女性的手时,手指部分要比手掌部分略长一些,要注意手指、手掌和手腕的微妙翻转关系,要突出它的细长、柔美的感觉。男性的手要画得粗壮有力,线条要挺括而方正。

脚由脚跟、脚掌、脚趾三部分组成。其中,脚掌的内侧往里凹,外侧往外凸;脚的内踝骨高,外踝骨低。在时装画中,模特儿赤脚的情况是很少的,所以要特别处理好鞋的造型与脚的结构关系。另外,双脚的运动、站立方位直接体现了人物的轻盈欢快、端庄矜持、轻松悠闲等心情,初学者要特别注意。

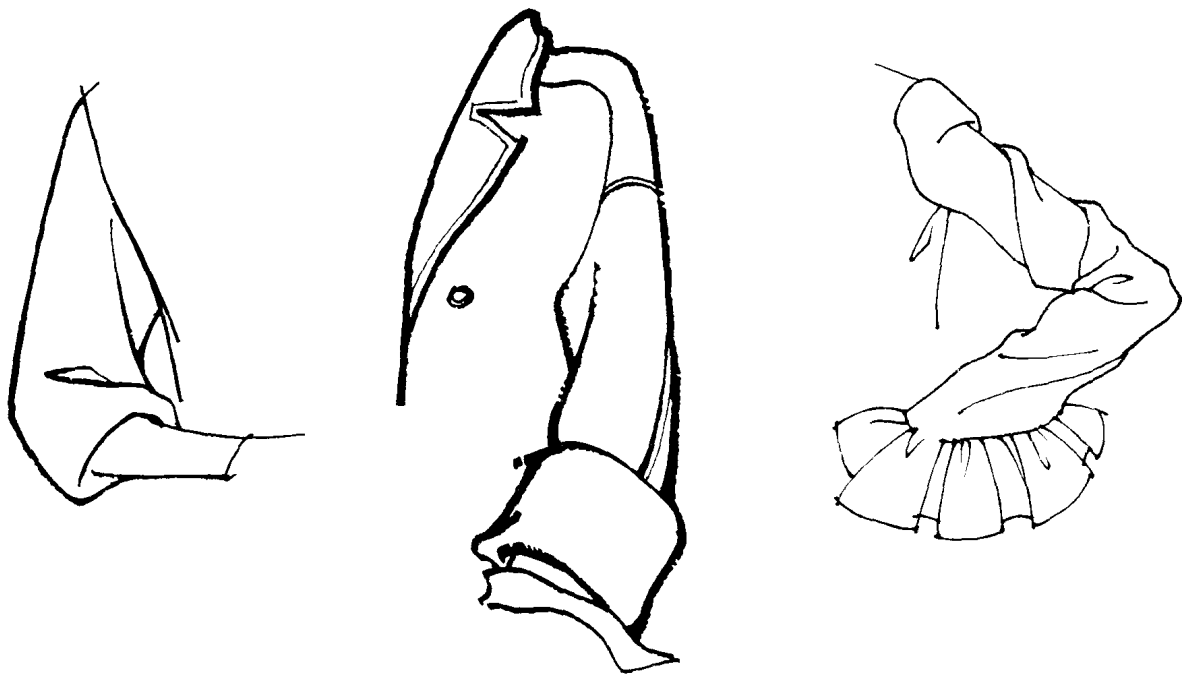
五、人体姿态的选择

在时装绘画中,人体姿态的选择直接关系到服装展示效果的好坏,所以不能轻视。选择时,一般是根据时装款式特征的最佳角度来决定的。绘画时,要注意人体的肩与髋骨的角度变化和扭转,以及人体摆动的节奏感和韵律感。女性应尽力地表现出温柔、娇美的姿势;而男性则应表现出刚毅、潇洒。

六、衣纹的表现

在学习,中,使初学者普遍感到难的就是衣纹的处理和表现。要想把握这一点,就必须清楚衣纹的成因。所谓衣纹,它是由人体的关节或躯干的运动变化,而致使包裹在人体外部的衣料发生被拉伸或堆积的现象。在关节变化后的凸起面,由于面料被绷紧而产生拉伸;同时,在凹进面就会产生余量。另外,由于服装面料的质感不同,所产生的衣纹效果也就各具特色。一般情况下,轻薄丝织品的衣纹线条长而顺畅;化纤类织物的衣纹线条挺括而富有弹性;棉、麻类织物的衣纹线条硬而密集;毛类织物的衣纹线条圆润而厚重……

在绘制衣纹的时候,同样要处理得简练、概括。如果衣纹画得过于繁多,则影响到服装的大造型和内部结构分割线,这一点初学者也应特别注意。

时装画的基本技法

随着科技的发展和绘画材料的日新月异,时装画的绘制手段也日趋繁多,但是初学者不应该过早地把精力放在技法方面,而是应该加强自己的人物造型能力、线描人物的能力和速写的训练。技法是熟练的结果,只要你真正用脑用心去画,数量上再有了保证,技法自然会提高的。下面,我们首先介绍一下线描能力的训练。

一、线描的练习

线条是造型的一种艺术手段,它首先反映了绘制者对人物造型的理解及服装设计的构思,也就是说,线条是建立在造型合理的基础上的。一幅造型不成熟的时装画,即使线条再漂亮,也没有什么价值。总的来说,时装画的线条要求整体、简洁、艺术上高度概括。

匀线的练习:一般是用针嘴绘图笔或特细钢笔来勾勒,用笔要粗细均匀、挺括有力、气韵顺畅。这种线条适合表现轻柔的薄类面料或是面部刻画,使整个画面显得规整、细腻。

粗细变化的线条练习:这种练习是用硬毫毛笔或书法钢笔来进行的,要求用笔粗细兼备、顿挫有致、刚柔结合而生动多变。这种线条适合较厚面料的质感表现,使画面呈现浑厚有力的效果。

值得初学者注意的是,在勾每一根线条的时候(不管线的长短),起笔、行笔、收笔三部分要一气呵成,不能一段一段地接或者是描,否则,就会影响线条内在的气韵感,因而失去线条的艺术性。

介绍完线描之后,我们将要学习两种最基本的表现技法,即:钢笔淡彩法和水粉表现法。但在这之前,我们有必要先讲一下时装画的构图,因为构图是时装画成败的重要因素之一,构图不成熟,技法便无从体现。

时装画构图与其他绘画构图的原则大体上是相同的,只是某些具体细则不尽相同。

构图时应首先注意头、躯干、四肢及服装之间的关系,并从整体考虑,适当地设计到画纸上。初学者往往会把人物画得太大、太小或者是太偏,给人的感觉都不舒适。好的构图应该是人物大小适当,动态既富有变化又有平衡感。

在画有两个以上人物的时装画时,构图除按上面所要求的以外,还要注意人物的合理组合、相互呼应、服装风格和色彩的和谐。

二、钢笔淡彩表现法

步骤一:首先,我们要根据所设计服装的风格或款式来确定人体的姿态,然后开始构图。用铅笔在纸上概括地画出模特儿动态的大框架,注意重心的平衡、肩与髋骨的角度以及动作的协调性。而后,依据大动态,细致地画出面部五官、发型、手、脚以及服装款式、衣纹和配饰等。在经过反复的推敲修改,确认人物动态、服装造型及构图布局各方面均为理想之后,用拷贝纸把底稿拷贝到正稿纸上。

步骤二:用书法钢笔(或针嘴绘图笔)把拷贝好的人物及服装造型勾勒下来,注意线条抑扬顿挫的韵味以及不同服装面料的质感表现。

步骤三:拿一支兼毫毛笔或扁头水彩笔用水彩颜料把服装固有色调配出来,即可在纸上作画了。用笔应该根据人体结构、服装的款式以及衣纹的走向来进行。然后再用一支硬毫勾线笔精心地描绘出人物的面部、手部和脚(或鞋)。

步骤四:在画面的整体效果基本表现出来之后,可以用比各个部位更深一点的颜色稍微加强一下暗部的阴影,使整个画面更富于表现力。至此,这幅时装画就算完成了。

三、水粉表现法

步骤一:在没动笔之前,同样需要构思好服装款式、风格以及模特儿姿态,然后才能进入草图过程。草图确定后,用拷贝纸把底稿拷贝到正稿纸上。

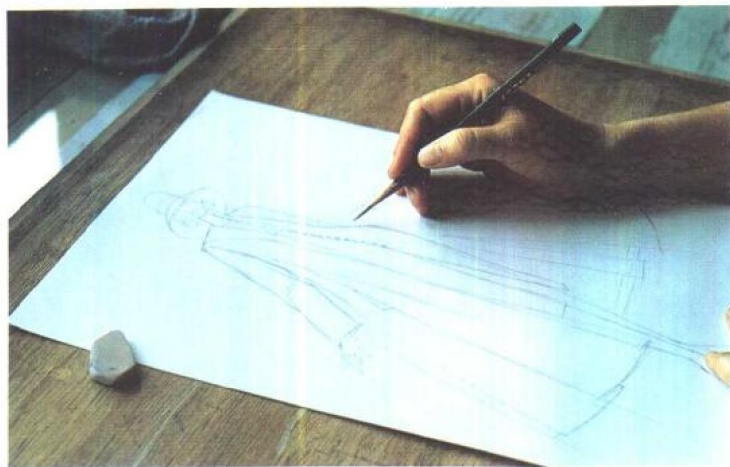
步骤二:先假定一个光源方向,然后用兼毫毛笔把服装的固有色平涂上,注意在迎光面上适当地留出空白,再细致地画出人物的面部、发型和手脚。

步骤三:依据服装的固有色,调出更深一层的色彩,再根据光源的方向、服装的结构和人体的造型合理地画出服装的暗部。最后,再用深色勾勒出服装的大轮廓及内部结构。

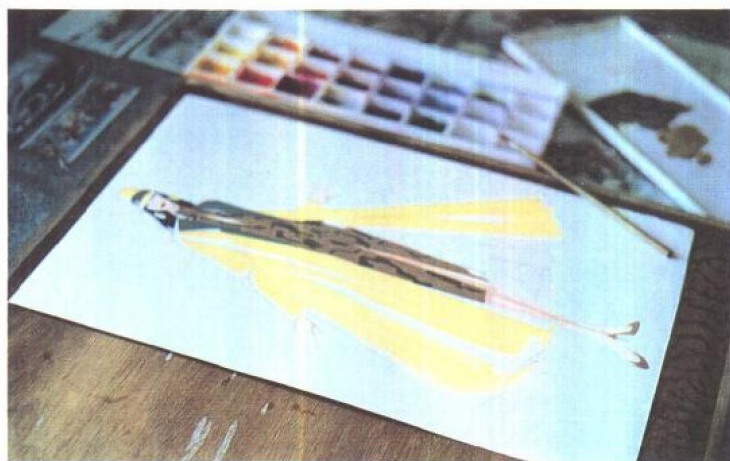
以上介绍了时装画的两种最基本的表现方法,除此之外,还有速写线描法、装饰勾线法、色块平涂法、素描法、拼贴法等多种技法,初学者只有熟练掌握前面介绍的两种基本技法,才有可能较好地运用其他工具和技法。

在新技术不断发展的今天,许多具有特殊肌理效果的新型面料得到了开发和利用,时装画的艺术形式和表现手法也随之更加丰富多样。时装画家们从国画、连环画、装饰画等艺术形式中汲取营养,并尝试运用各式各样的纸张和绘图工具来作画,甚至同时将多种表现技法和材料有机地融合在一起,以寻求和表现某种特殊的艺术效果,使现代服装设计呈现一派勃勃的生机。

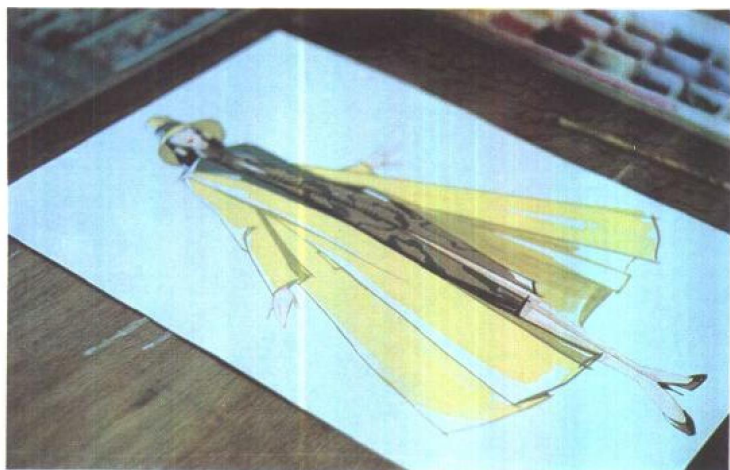
水粉表现法

步骤一：用铅笔起草图，定出款式轮廓。

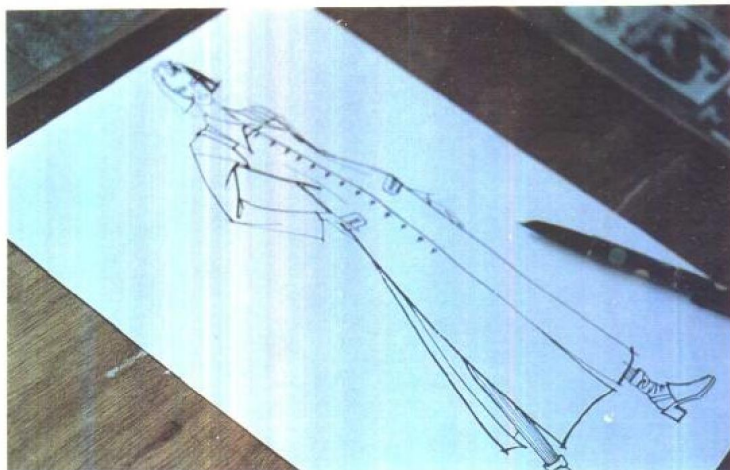

步骤二：用毛笔平涂人物肤色和服装固有色。

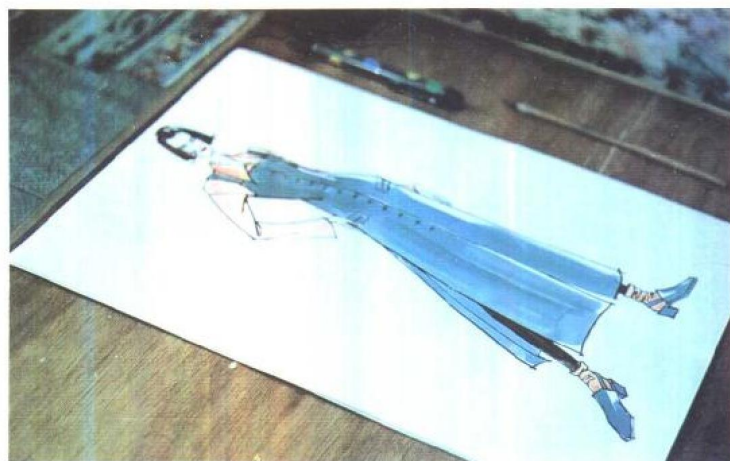

步骤三：用深色加强暗部，并勾勒出服装结构。

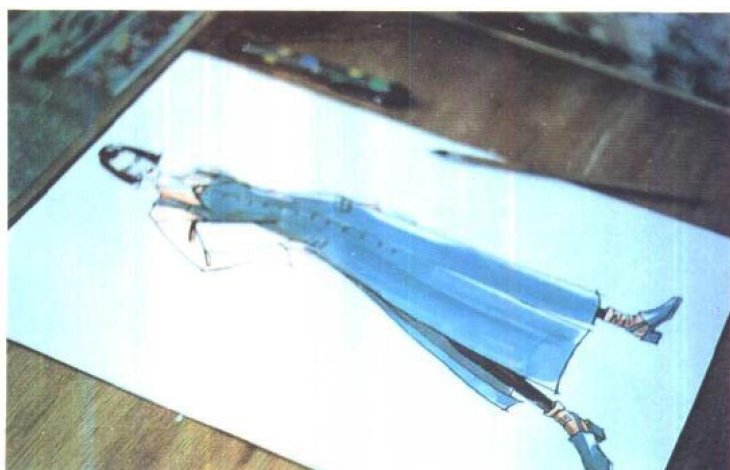
钢笔淡彩表现法

步骤一：草图后，用钢笔勾勒线条。

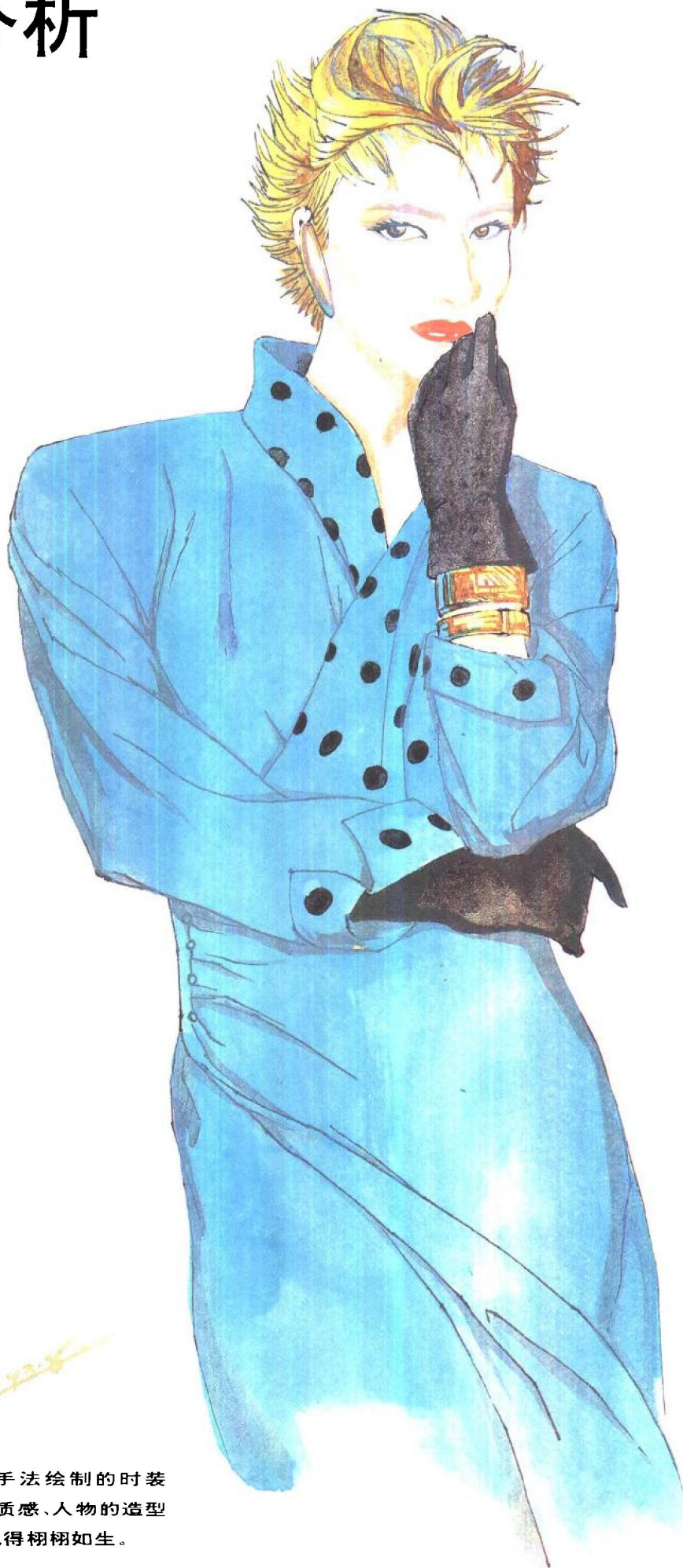

步骤二：果断地画出人物和服装固有色。

步骤三：用深色强调服装暗部。

作品分析

材料:针嘴绘图笔、水彩。

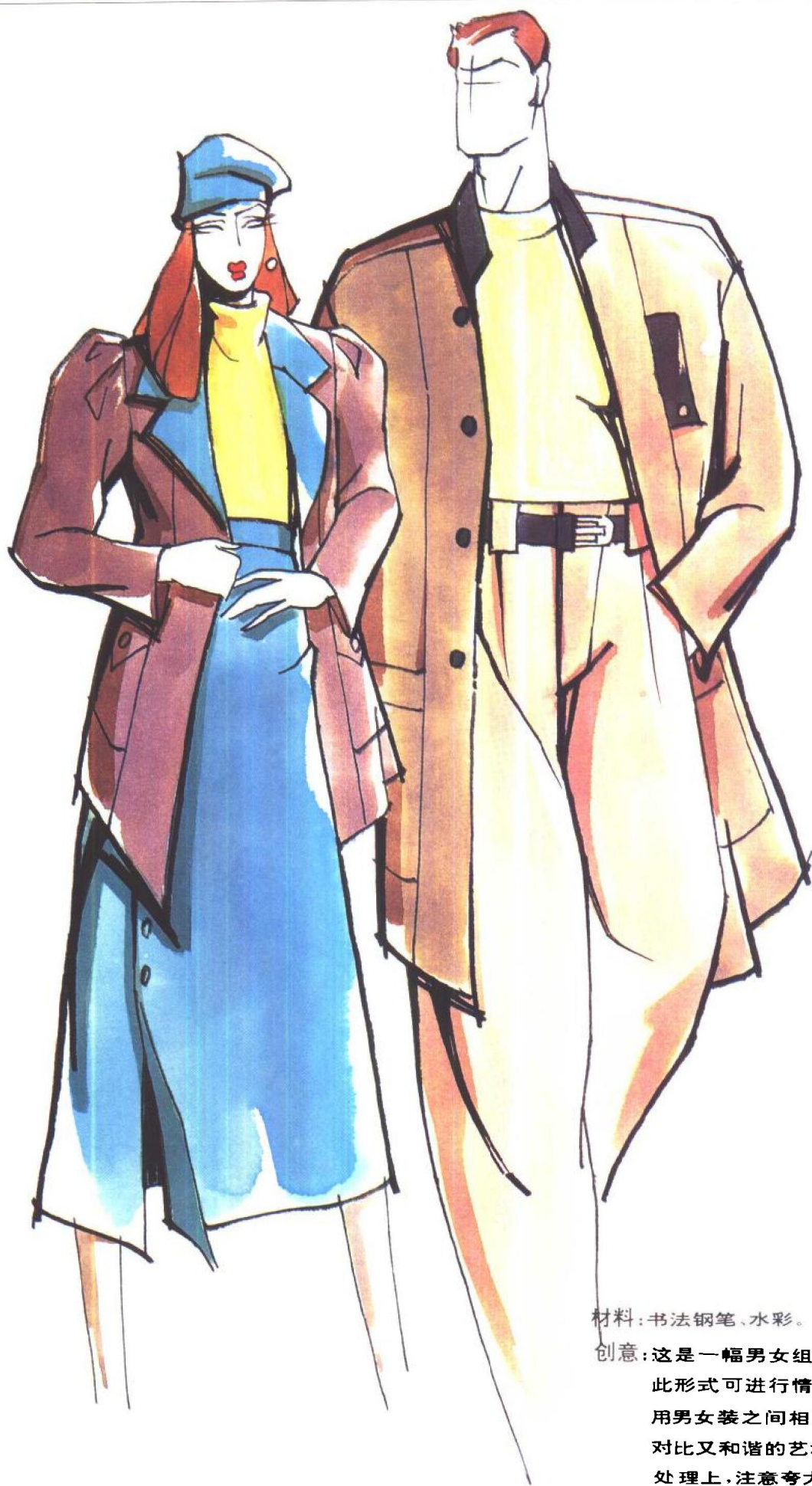
创意:这是一幅用写真手法绘制的时装画,服装及手饰的质感、人物的造型和神态都尽量表现得栩栩如生。

材料：针嘴绘图笔、彩色铅笔、水彩。

技法：上图为针嘴绘图笔与彩色铅笔相结合表现的女式生活装。

下图为钢笔淡彩表现的运动装。

材料：书法钢笔、水彩。

创意：这是一幅男女组合的时装画，采用此形式可进行情侣装设计，还可利用男女装之间相互衬托，呈现出既对比又和谐的艺术效果。在造型的处理上，注意夸大男女的性别特征。

刘冠一
九九九

材料:毛笔、水粉。

创意:这两幅时装画均采用了平面构成的表现形式,装饰性较强,富有秩序感和节奏感。

技法:绘制前,先选用一个固定的人物姿态,用拷贝纸拷贝出几个相同的姿态,再进行服装局部款式的变化设计。用毛笔勾线时,要注意线条挺健有力,给人以厚重感。