

F U Z H U A N G H U A J I F A

美 术 基 础 教 学 分 科 辅 导 大 全

服装画技法

赵 明 著

FUZHUANGHUA

技

北 美 术 出 版 社

美术基础教学分科辅导大全

服装画技法

赵 明 著

河北美术出版社

策 划: 曹宝泉 郭 涌 苏征凯
责任编辑: 苏征凯 刘 畅
封面设计: 王晓辉 吴建工
内文设计: 刘 畅

图书在版编目 (CIP)数据

服装画技法 / 赵明著. — 石家庄: 河北美术出版社,
2001.4

(美术基础教学分科辅导大全)

ISBN 7-5310-1162-X

I.服... II.赵... III.服装—绘画—技法 (美术)

IV.TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 46924 号

美术基础教学分科辅导大全 服装画技法

出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄和平西路新文里 8 号
邮政编码 050071
制 版 北京利丰雅高长城制版中心
印 刷 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张 4
印 数 1-5000
版 次 2001 年 4 月第 1 版
印 次 2001 年 4 月第 1 次印刷

定 价 25 元

作者: 赵明 北京服装学院服装系讲师

目 录

第一章	服装画的发展与艺术特点	(1)
第二章	服装画的种类	(6)
	一、服装款式说明图	(6)
	二、服装效果图	(6)
	三、服装插画与服装广告宣传画	(6)
第三章	服装画常用的工具和材料	(8)
	一、纸张	(8)
	二、笔	(8)
	三、颜料	(8)
第四章	服装画与人体	(8)
	一、服装画与人体的关系	(8)
	二、服装画人体的姿态设计与画法	(8)
	三、头、手、脚等人体局部的画法	(17)
第五章	服装画的色彩表现	(21)
	一、色彩与造型的关系	(21)
	二、不同种类服装画的色彩表现	(21)
第六章	服装画的表现技法	(22)
第七章	服装画中材料的表现	(29)
第八章	画面的构成与格调	(29)

第一章 服装画的发展与艺术特点

服装画不仅是现代社会的产物,远在人类社会的早期,伴随着对自身的记录和表现,就已有对服饰的描绘。随着人类文明的不断进步,对服装的描绘也随着艺术的发展而进行着。

在工业革命之前的服装业是以因人而异、量体裁衣为特点,而服装画一方面是附着在艺术家们的艺术作品中,另一方面则作为贵族们之间流传的服装样式。这些服装样式有艺术家们为其描绘的,也有裁缝师们为其展示的图稿。虽然当时各种艺术书籍中陈列出大量的身着各类服装的人物,但此时的服装画并未成为一个专门的学科。在工业革命之后,印刷业、交通业、商业贸易的开放发展,尤其是缝纫机的普及使服装的批量化生产成为可能,按规格制作出售成衣的新型服装业发展起来。同时,用作推广服装产品、激发人们购买欲的服装画才逐渐成为一个受人注目的专业门类。本世纪20~30年代是服装画最鼎盛的时代,可以说在二战以前,服装画是服装业的主要宣传手段。而在二战后,经济快速增长,服装画才开始与时装摄影平分秋色。

50年代以来时装业飞速发展,服装款式纷繁多变,时装摄影以它快速而准确的特点占据了服装宣传推广的主导地位。服装画虽然退居其次,但却以更专业化的形式,即服装设计的蓝图和在推广中以摄影无法替代的突出设计观念的形式发展起来,而且更具有预见性和对服装观念的提炼。所以,可以说现在的时装业、成衣业及现代设计是在本世纪才发展起来的,服装画也是随其产生和变化的。

进入本世纪以后,经过了工业革命的人类开始生存在高度工业化的紧张之中。战争、重建、社会的变革,时装艺术家们从时装的角度用各种不同的形式敏感地反映和表现着当今世纪复杂的人生观念。(图1、图2)

本世纪的20年代是艺术装饰的时代。在那个时代涌现出了一大批让我们现在仍难望其项背的时装艺术家,他们将时装画艺术带上了高峰,其中杰出的人物有住在巴黎的美国女时装画家Polly Francis(保利·弗朗西斯)。她是该时代最富有特征的画家。她用精细的线条和有层次的轮廓表达出冷静与安详的人物,她的优美与庄严是与众不同的。而Charles Martin(查尔斯·马丁)是法国军团中的一员,他的时装画中显现出对时尚的讽刺。Georges Lepape(乔治·乐帕普)的时装画细致而富有迷人的创造性,他几乎涵盖了整个20年代的风格,是领导性的人物。美国画家Eric(艾立克)是最富盛名的时装画大师,他那独到的构图、少而精炼的笔触将每一幅时装画赋予了灵魂。Jean Pages(简·帕杰思)是巴黎风格的代表人物,他的时装画却更加谨慎周到。聚会、郊游等活动是该时代上层社会

生活的一个重要的组成部分,这一时期的时装画大都有生活的场景作为画中的描绘内容。这种画面形式在二战前的时装画中非常普遍,生活的方方面面都在时装画中被体现出来。(图2、3、4)

30年代中期到二战结束是浪漫的表达和实用结合

图1

图2 保利·弗朗西斯

图3 乔治·乐帕普

的时代。1925年在巴黎举办的世界博览会中,对绘画与工艺、实用综合的探求确立了现代的装饰艺术观念。时装画中反映了应用的现实主义对社会、和平与战争的观察。在这个经济危机刚刚过去、经济短暂起飞后又进入战争动荡的时代,时装业从古典的复兴、追求浪漫及讲究在不同场合穿着不同的时装的多样化细分,转而进入对实用的追求,可以说没有哪个时代的时装比这时更加丰富和活跃。因为战争的缘故,很多欧洲的时装艺术家们迁居美国等地,影响了世界各地的时装艺术的发展。匈牙利的Marcel Vertès(迈克尔·沃提斯)在他的时装画中以幽默的手法表现着上层社会对时装的奢迷追求。美国的艾立克依然用他那伟大壮观的笔法表现着时装的精彩。而在许多时装画家的作品中经常看到动荡的大型场景,战争的气势恢宏和在其中人们对时装的怀恋与梦想,时装画已经成为了社会生活的缩影。(图5、6)

40年代是新风貌的时代,Christian Dior(克里斯汀·迪奥)的新风貌时装改变了过去时装的处理方法,用垫肩将肩部做成圆润下斜的肩线,七分袖衬以长手套,突出胸部前挺的造型;细腰、翘臀塑造出了一种极富女性化特征的新形象,使巴黎恢复了世界时装中心的地位,时装画也更多地出现在时装杂志上,它们将最新的时装信息带给了战后经济复苏中对时装如饥似渴的人们。Etienne Drian(艾提那·迪恩)是当时杰出的时装画家,他的时装画手法简练,造型严谨,他以洗练的手法,严谨的造型,演绎着时装,并用饱

图4 艾立克

图5 迈克尔·沃提斯

满的构图和背景带出时尚的气氛。(图7)

50~60年代,随着经济的快速发展和生活水平的不断改善,服装业得到了飞速的发展。巴兰夏加、夏内尔等众多的时装大师活跃在时装舞台上,带出了丰富而新鲜的时装风格。时装画中流露出人们逐渐钟情于简洁而优雅的时尚特征,“母鹿的眼睛”和清晰的嘴唇使这一时期的时装画带有浓郁的装饰性,Oleg Cassini(奥利格·卡西那)所作的肯尼迪·杰奎林的晚装时装画代表了这一特征,其绘画手法的运用与时尚和谐统一。(图8)

杰出的女时装画家Emmanuelle Khann(艾缪尔·肯)在她的时装画中表现出法国城市街道时装与模特儿的身體曲线紧紧地包在一起的激进设计,画面中休闲的狗耳领,低腰和适度的窄肩混合在一起,大的色块作为背景,极具青春跳动的时代感。(图9)

60~70年代,科技飞速发展,微电子技术、宇航技术、遗传工程和计算机等均取得重大突破。伴随经济的快速增长,时装业进入了批量化大生产的时代,起领导作用的时装店及设计师已不再能一统天下,时装的发展出现了一派多元化纷呈的面貌。

传达信息快速而准确的时装摄影占据了主导地位,广告商、编辑、营销公司均以时装摄影作为主要的宣传手段,而时装画则一方面作为时装公司的新产品设计的蓝图,另一方面,将时装的设计要点和观念以一种凝炼的、摄影无法替代的表现形式保持着它的魅力。

图7 艾提那·迪恩

图8 奥利格·卡西那

图6 艾立克

图9 艾缪尔·肯

图 10 吉安·弗朗西斯科·弗瑞

图 11 吐·欧拉

图 12 摩西

图 13 克里斯汀·拉夸

在这个时代,人们的生活节奏不断地加快,服装的形式趋向随意而简洁,以适应各种场合。大量女性投入到社会实践中,追求与男性的平等,服装呈现出无性别趋向,时装画的整体风格随之变得更为主观而写意。杰出的时装设计大师 Gian Franco Ferré (吉安·弗朗斯科·弗瑞)的时装画以洗练的笔触刻画出模特儿与服装统一的风采。(图 10)

进入80年代以来,时装业已发展为世界各地多个时装中心并存的局面,服装风格更为多元化,时装艺术家们也从世界各地、各民族中汲取着灵感,呈现出更为丰富的风格特征。

美国时装家 Joe Eula(吐·欧拉)的时装画是典型的现代服装艺术表现形式的代表。他以简洁自由的笔触将女性的动感和精神表现得酣畅淋漓。(图 11)而在 Tony Viramontes(托尼·维拉蒙特)的时装画中,对光头及腰部以强劲的笔触作整体的表现,瀑布般的领子线条流畅,整个造型具有很强的视觉冲击力。而带有达利的超现实元素的时装画是 Antonio Loetz(安东尼奥·卢帕兹)的整个时装画生涯中的主题。他笔法潇洒,无论造型还是色彩都具有强烈的视觉张力,是时装画家族的优秀代表。

90年代以来,时装画的形式更为自由,艺术家们以其个人的形式诠释着时装的意义。

Perint Palmer(派伦特·帕尔墨)在他表现 Yves Saint Laurent(伊夫·圣·洛朗)的作品时,以一种幽默的手法表现时装表演的猫步和夸张的脖子。而 Moses(摩西)将一个卡通人和传统的比基尼设置在色彩构成的画面中,构图讲究,耐人寻味(图 12)。而 Christian Lacroix(克里斯汀·拉夸)的时装画中充分体现了西班牙的民族色彩,画面艳丽,构图活泼。(图 13)

服装画的发展与文化、艺术融合在一起,它反映着每个时代鲜明的精神风貌,时装艺术家们借助丰富的表现形式和技巧弘扬着社会的进步思想。因为时装艺术不只是对服装的表述,它也可以陶冶情操及起着教化的作用。所以,追求自由和荣誉的时装艺术家们创造出美好的作品,引导社会进步,使文化继续演进。

第二章 服装画的种类

在当前的服装业中,从服装潮流的预测、设计、生产计划的实施直到成品的推广及服装文化的传播,可以说每个环节都需要相应的服装绘画来参与。服装绘画已经成为专业学习中的一个重要组成部分。作为一个服装设计师,对服装绘画的掌握和运用是必须具备的能力。在整个服装绘画学科中,依据不同的需要,服装画有不同的形式,主要是如下几类:

一、服装款式说明图

服装款式说明图是向生产部门提供的款式说明图和作为产品介绍的说明图,一般为单色的,不用画人体的服装平面图。

要求:对服装的结构交代要清晰,服装款式本身各部件之间的比例与将要做出的服装成品相同或相似。

如图14:例举了常用的各种服装成衣款式的结构图,这些图不仅结构准确,且把1999-2000年秋冬时装结构的流行特点表达得非常清晰。

二、服装效果图

服装效果图是为了将设计师的构思较完整地描绘

出来,更为具体地从色彩、造型等整体方面表达服装的设计,展现出服装预想效果的着装人体效果图。

要求:服装的色彩、造型与真实的服装接近,款式表达清楚,比例适中,全面而形象地表现出服装的穿着效果。如图15:服装款式被清晰地表达出来。

三、服装插画与服装广告宣传画

服装插画与服装广告宣传画是以服装的推广、宣传和服装文化传播为目的,运用各种绘画技法,更重于表达画面本身的艺术美感的服装画。

要求:突出表现风格和情感,重视画面中线条、色彩的运用和技法上的处理,对服装本身的结构可根据需要而取舍。拉夸的作品可作为这方面的典范。(图16)

服装的发展顺应人们追求美、表现美的愿望。所以服装绘画不仅需要达到功能上的目的,同时也需要使之具有美感和观念上的表达。上面介绍的这三大类服装画是根据用途来分的,而在完成它们的过程中绘画的方法是多种多样的。例如,针对不同种类相应的绘画风格有写实的、夸张的、装饰性的、图案式的、漫画式的等等。而通过使用不同的绘画工具和材料,服装画的表现效果又是千差万别的。在下一章,我们就来介绍一下服装画常用的工具和材料。

图 15

图 16 克里斯汀·拉夸

图 14

第三章 服装画常用的工具和材料

“工欲善其事，必先利其器”。在绘制各种服装画的过程中，对工具和材料的选择是非常重要的，它不仅针对各种服装画的需要提高效率，更可以因工具的适用而提高工作的热情和兴趣。

一、纸张

1. A4的复印纸。质地细密，有一定的透明度，作为草图、款式设计图和平面结构图的使用是非常好用的。因规格的统一，归档收集整理方便，而且价格也比较便宜。

2. 各种规格的厚纸。例如素描纸、水彩纸、多用纸等等，作为服装画和投标的设计图较为合适。各种颜色纸的选择更可以烘托画面的气氛。

二、笔

1. HB 左右的绘图铅笔，用途非常广泛。

2. 绘图钢笔。各种形式的绘图钢笔既可做单色设计图，又可以与淡彩相配合使用。

3. 毛笔。毛笔可以算是服装画中最为传统和常规的表现工具了，因毛笔的绘画表现性非常强，它的使用技法也是最多的。一般选择粗、中、细三种毛笔即可。例如：加健大白云，中狼毫，小红毛。其中小红毛是价格便宜、用途很多的毛笔，可以多买几支备用。另外，新型的尼龙毛笔，落笔干净利落，也很好用。

4. 麦克笔。因其颜色丰富，使用方便快捷，麦克笔已越来越多地被使用。但价格较贵，对于需大量练习的初学者来说不太适用。

5. 彩色铅笔。因其使用方便，被广泛地使用，但速度较慢。

三、颜料

1. 水彩色

2. 水粉色

3. 彩色墨水

这三种颜料的艺术表现力均非常强，技法也非常丰富。其中，水彩色生动于多层覆盖产生重叠的色调感觉；而水粉色覆盖力强，表现的余地更宽；彩色墨水比水彩色更透明，表现丰富，颜色既可达到麦克笔的透明效果，又不拘泥于单单是线条的塑造，可以自由掌握，运用好了，也是一种非常方便的材料。

服装画的工具和材料非常丰富，这里介绍的只是一些较为常用的。因各人喜好不同，在提高对造型把

握的基础上，无论使用哪种工具材料，通过大量的练习，均可以很好地掌握，并可以通过各种不同的工具材料展现不同表现趣味的服装画。

第四章 服装画与人体

一、服装画与人体的关系

服装是穿在人身体上的，服装的一切都是围绕着的内在精神与外在形体而进行着的存在和发展，研究衣与人之间的关系即是服装专业的全部内容，研究服装材料与人体之间的空间关系即是服装设计的内容，而将人体及附着之上的服装由画笔表现出来就是我们服装画学习的内容。所以，人体是服装的基点，而对人体造型的把握则是学好服装画的基础。

要能熟练而准确地把握好人体的造型就要先了解人体的基本构造(即骨骼组织和肌肉组织)及其运动规律(如图 17)。在这部分的学习中，可参照人体结构学书籍，并通过大量的人体写生来学习，在这里我们将重点学习服装画人体的绘画及应用。服装画人体是经过夸张、美化的人体，但是，无论服装画人体如何夸张变化，也不能脱离人体客观结构的基础。所以，对人体结构的了解和掌握是不能忽视的，一定要花时间做大量的习作练习，否则在服装画的学习中会阻碍重重，眼高手低，无法将脑海中的形象生动地表达出来。

二、服装画人体的姿态设计与画法

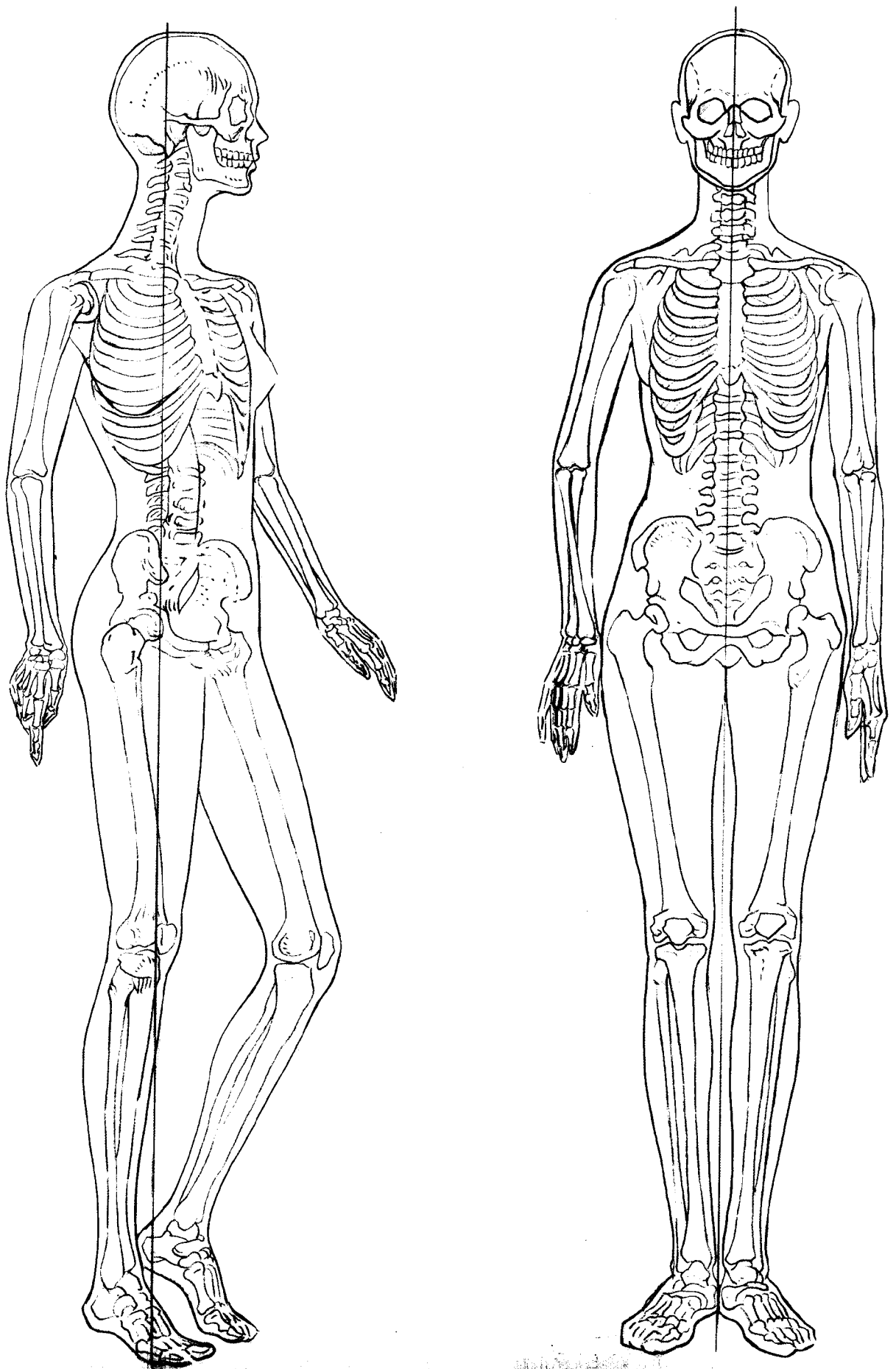
1. 服装画人体是夸张的艺术

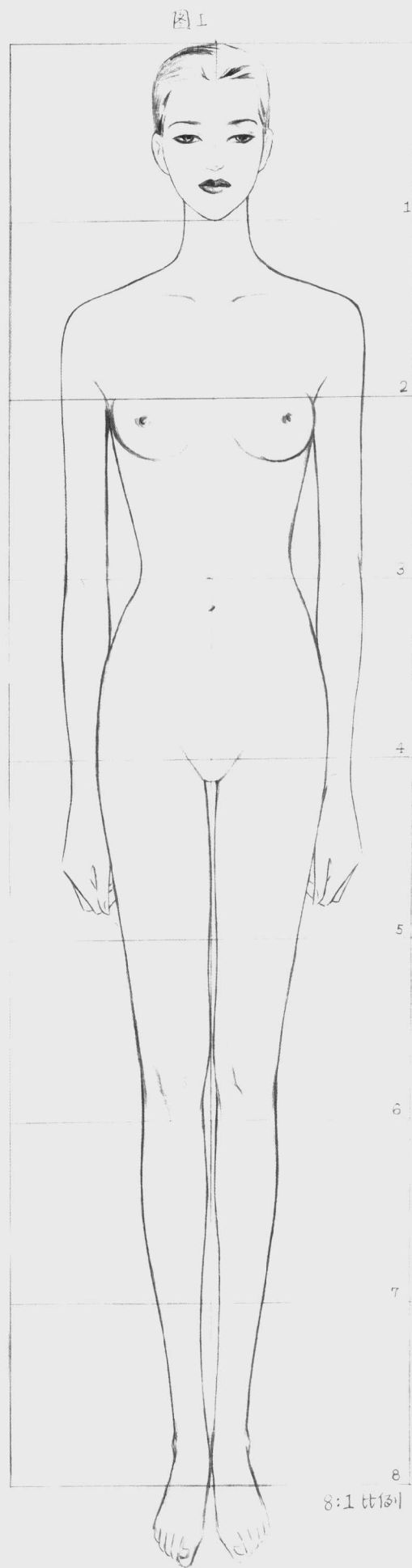
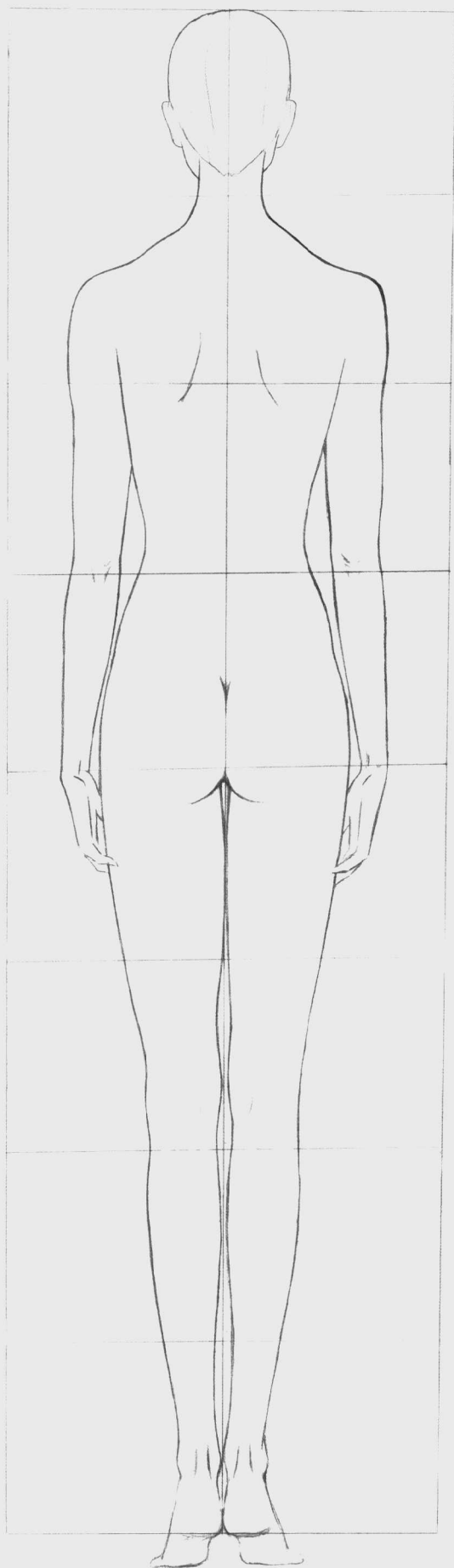
追求美展现美是人类的天性，服装是人对美的感受的第一物品。人与它的关系是最密切的，对服饰美的要求也最高。服装画更加从主观上表达着这样的要求。所以，在服装画的发展中，画中的人体也与服装一样在发展着。人们把心中最美的人体画出来，甚至还要将它改造得更加完美，渐渐地形成了具有美的象征性和典型性的现代服装画人体。服装画人体是夸张的艺术，它夸张了人体的美感，它夸张了人的独特气质。

具体来说，服装画人体在客观人体的基础上，突出加长了腿的长度，脖子的长度，并将其他部位与之协调起来，使人体更加修长、潇洒，女子更轻盈，男子更伟岸。这样使服装画富有浪漫和魅力，而更吸引人。

2. 服装画人体比例的确定与应用(图 18)

在传统的人体绘画中，以头长为一个单位，全身为 7:1 或 7.5:1 的比例成为标准且优美的人体比例，服装画人体被夸张美化之后，加长了人体的比例，依作者的喜好和不同的用途有不同的比例。如 8:1、9:

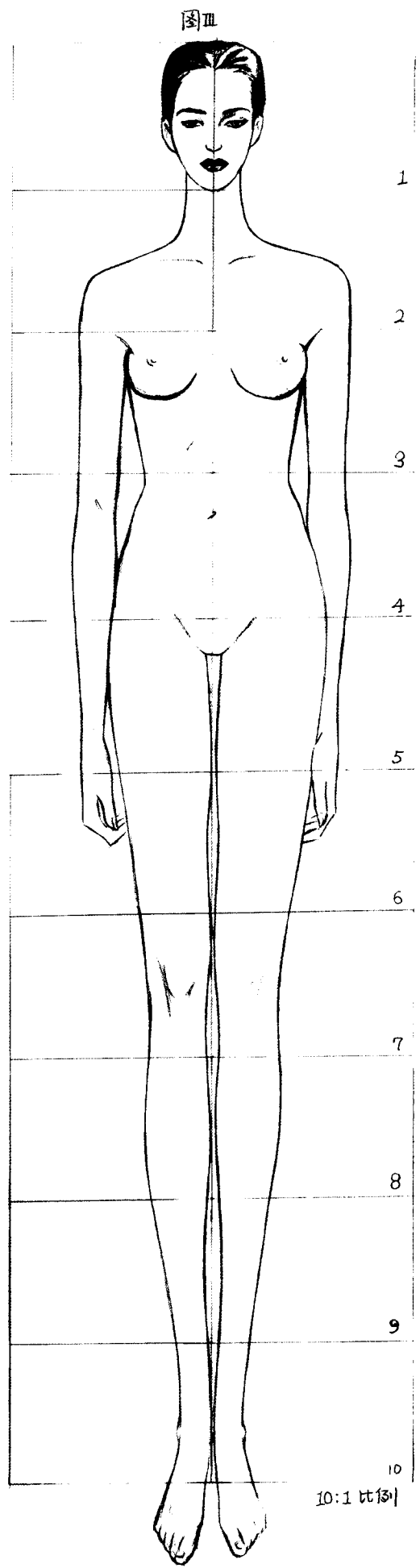
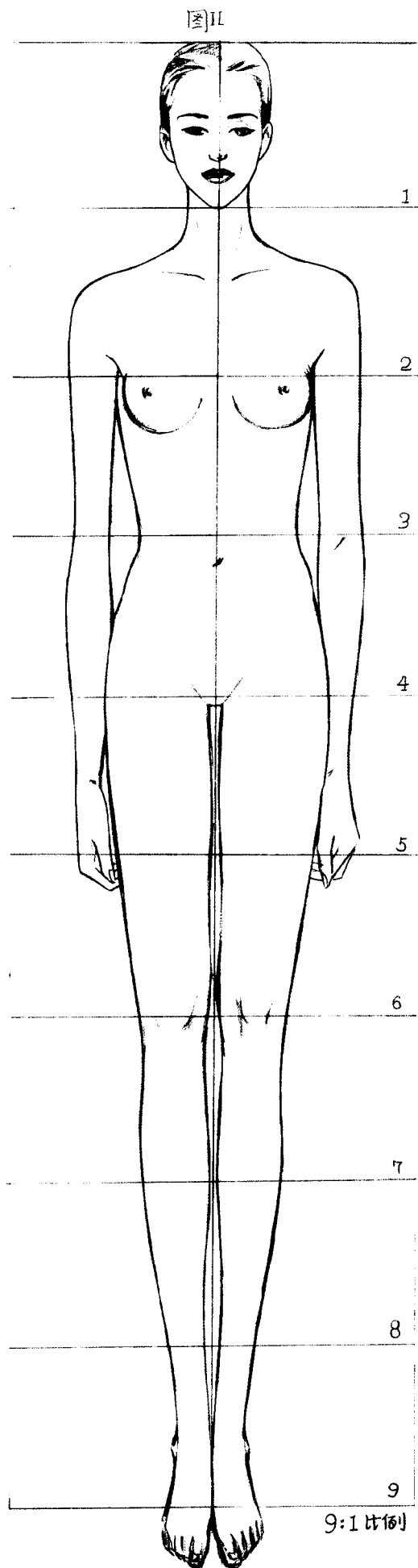

图18 8:1 比例、9:1 比例、10:1 比例女人体

1、10:1 甚至 11:1 的比例,其中 8:1 的比例与客观标准人体比例接近,这种比例是将假想观者的水平视线设置在模特儿的胸部位置,感觉上比较平和而亲近,较适合表现工作服、军服等制式服装,具有庄重、客观的视觉感受,亦适用于泳装的表现,因这样较容易突出躯干部分的主体。

9:1 的比例是将假想观者的视线设在模特儿的腰部位置,模特儿感觉更高,在心理上产生一种距离感,较适合于表现具有时尚感的服装。

10:1 的比例具有较强的夸张感,假想观者的视线是在模特儿的臀围处,适合表现长型、复杂的服装,或是表现动感强的服装主题。一般模特儿的姿态变化较大,这种比例也比较适用于服装插图。

11:1 以上的比例,一般都是用于时装插画中的人体比例,作者主观意识很强。这种比例也适用于长型服装,如晚装、婚纱等服装的表现。

总之,要能充分理解所要表现的服装主题,才能选择好服装画人体的比例,并要相应的设计出适合的人体姿态,以便于绘出一幅好的服装画。下面,我们就在讨论如何画出生动优美的人体姿态之前先来谈一下男女体型之间的差异。

3. 男女体型的差异(图 19)

我们所要描绘的人体有两种:即男人体和女人体,这是两种非常不同的人体。在生活中,人们都希望自己更有女人味,或更像男子汉。在服装画这种传达美的形式中,女性美和男性美更加被突出地赞美和表现着,性感,可以说是服装设计的灵魂。

在人体造型上,男性与女性的差异在于:

男性肌肉发达,棱角分明,线条硬朗,女性纤细,肌肉不明显,均匀的脂肪使其线条柔和;男性的头部较方阔,女性头部却较小,且呈鹅蛋圆;男性脖子粗壮,女性脖子长而圆润;男性肩部为身体最宽部,比骨盆宽许多,呈 T 形,骨盆较窄浅,女性肩宽与臀宽接近,腰部收进呈 X 形,臀部丰满;男性手脚大而结实,女性手脚细而娇小。

在姿态上,男性与女性的差异在于:

男性姿态整体感觉外张,尤其是肩膀动态有力,腰臀扭摆很小,动态雄健而有力,可以联想大猩猩的姿态感觉。

女性姿态整体感觉内敛,上身动作很小而稳,扭腰摆臀,轻盈妩媚,可以联想蝴蝶的姿态感觉。

总之,服装画对人体的美化与概括是根植于客观人体的,要在平时的生活中细心地观察,才能领会人体生动的美,并将其独特的气质通过对形体的刻画表现出来。

4. 服装人体动态的绘画(图 20)

无论服装人体的比例怎样夸张,它都是以人体的

客观结构为基础的,所以,我们在做服装人体动态练习时,都要按照客观人体的各种姿态、客观的形体变化规律来学习。

人在立正时,从颈窝点引垂直线,直线两边是对称的。这条直线既是人体的中心线,也是人体的重心线,落到地面上两脚的中间。这时,胸廓和骨盆是保持水平的,当人体改变姿势时,身体的重心亦随着移动,例如,当重心移到了其中一只脚上,而另一只脚是放松状态,同时,身体随之发生扭动,调整平衡关系。在描绘人体时,身体各部的姿势和方向是借助垂直线和水平线来确定的,垂直线即是重心线。确定了重心线,无论模特儿的姿势怎样变化,都必须保持平衡的关系,也就是说确定重心,以平衡取动态。

在做服装人体动态练习时,必须利用所引的垂直线来检查位于锁骨间的静脉窝与模特儿依其而立的那只脚的关系,如果从后面画时,也应当以同样的比较方法来检查第七颈椎的位置。

在初步做人体动态练习时,要从人体大块形体的摆动开始画,逐渐使其动态均衡协调,然后再去画各个细节,并在画的过程中研究整个人体的结构。

当你充分地掌握了简单姿势的人体动态后,应该开始练习更加复杂的动作,并利用各式各样的透视角度练习,这样才能练就可以自由表现服装的能力。

5. 服装人体线描、速写和记忆画的训练(图 21)

服装人体线描

服装人体线描,即是对光影视而不见,通过线条准确地把握人物和服装的造型,并以线的长短、疏密的组织来表达韵律美感。进行服装人体线描的训练对服装画的学习是非常必要的。因为线条的运用正是服装画中重要的一环,通过这种训练,可以使我们能更主动、明确而肯定地组织画面,塑造完美的形象。

画服装人体线描的关键是:要整体观察、努力理解、善于组织、大胆取舍,力求用明确肯定的线,用长线条表现整体的效果。

服装人体线描与纯绘画的人物线描在侧重点上有所不同,也就是说,我们在画服装人体线描时,不仅要生动地表现人物造型,也要注意认真地表现服装款式结构的特点,并且在画面构图和人物姿态的选择上要考虑突出服装的美感。

如图 21:以简练的线条概括出人物形体,头发按照其生长规律分组刻画,胸前皱褶以密集的线条与裙子的空白形成有节奏的疏密关系。在画线时应注意运笔要慢些,避免草率轻飘。

服装人体速写(图 22)

速写是服装画人体动态学习中的一个重要部分,因为速写能训练学生们的眼睛和手,能发展学生在很短的时间内抓住对象的特点和综合自己观察对象的能力,锻炼学生能抓住并概括表现出主题和设计的重点,