

服装画应用技法

施建平 张茵 郑蓉蓉/著

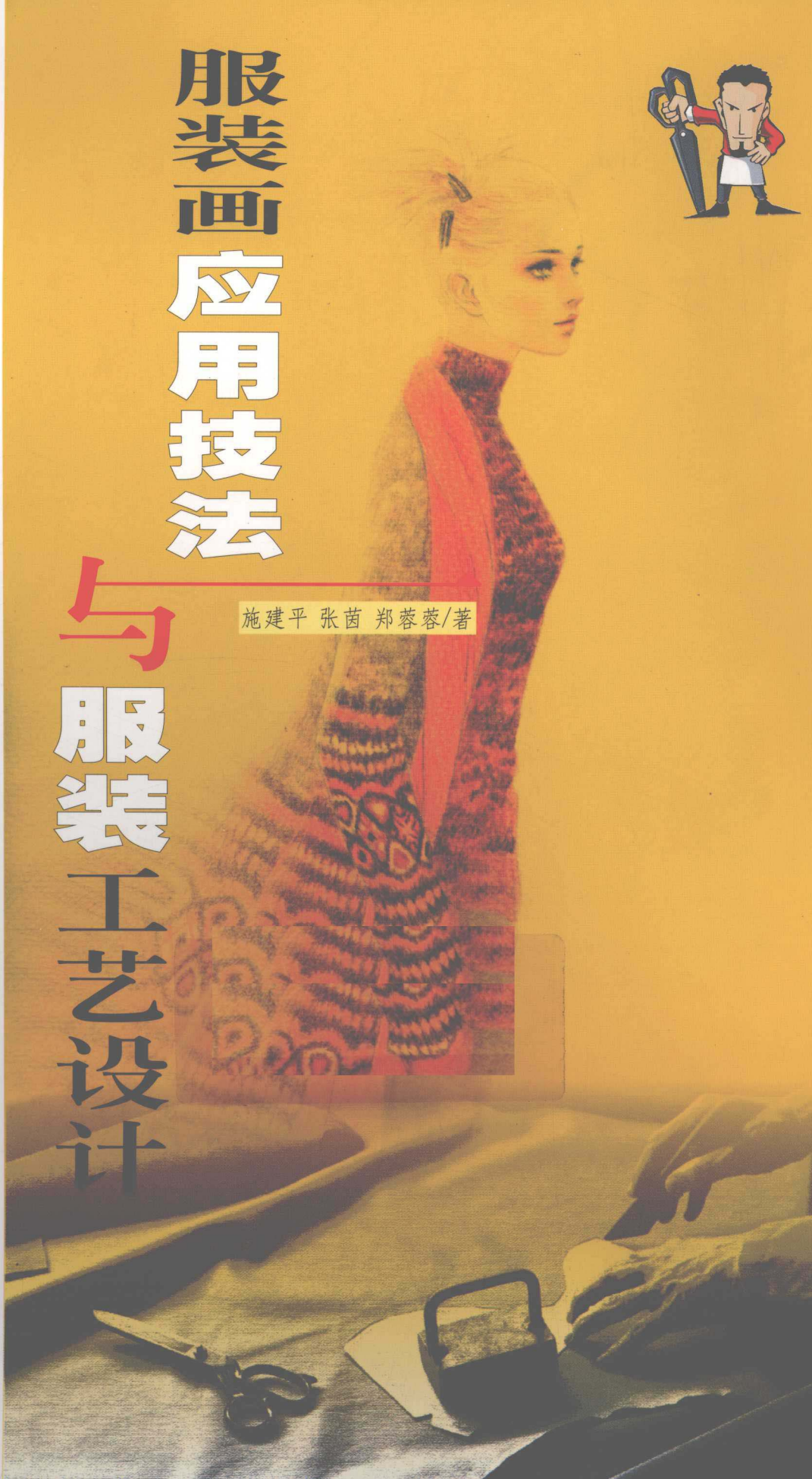
与服装工艺设计

XIANDAI FUZHUANG SHEJI YU ZHIZUO GONGYI CONGSHU

现代服装设计与制作工艺丛书

主编·廖军 · 执行主编·施建平

◆ 苏州大学出版社

现代服装设计与制作工艺丛书

服装画应用技法与服装工艺设计

施建平 张 茵 郑蓉蓉 著

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装画应用技法与服装工艺设计 / 施建平, 张茵, 郑蓉蓉著. — 苏州: 苏州大学出版社, 2011. 1
(现代服装设计与制作工艺丛书)
ISBN 978-7-81137-641-8

I. ①服… II. ①施… ②张… ③郑… III. ①服装—
绘画—技法(美术)②服装—设计 IV. ①TS941. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 003999 号

内容简介

服装画应用技法与服装工艺设计是当今服装设计中一个创新的课题,它体现出人体结构与服装造型相结合的技术美,是服装画延伸到服装工艺制作过程中的必要手段。本书共分六章,主要内容包括服装画与服装工艺设计概述、服装画人体及其表现、服装画表现技法、服装工艺制作与造型、服装设计图的工艺实现、服装画应用案例。全书内容充实,图文并茂,针对性强,并附有经典图例和范例分析,具有较强的实用性和可操作性,旨在培养读者全面掌握服装专业相关理论知识和专业技能。

服装画应用技法与服装工艺设计

施建平 张茵 郑蓉蓉 著
责任编辑 方圆

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006)

扬中市印刷有限公司印装

(地址: 江苏省扬中市科技园区东进大道6号 邮编: 212212)

开本 787 mm×1 092 mm 1/16 印张 13.75 字数 311 千

2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

ISBN 978-7-81137-641-8 定价: 39.00 元

苏州大学版图书若有印装错误,本社负责调换
苏州大学出版社营销部 电话:0512-65225020
苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

现代服装设计与制作工艺丛书

编 委 会

主 编 廖 军

执行主编 施建平

副 主 编 张 夏 张玉惕 周 宇

编 委 (按姓氏笔画为序)

丁 华 于 芳 史海亮 苏 洁

李 雁 何 琪 张 茵 张 夏

张玉惕 张序贵 张春梅 张春燕

邵晨霞 周 宇 郑蓉蓉 赵英姿

施建平 施梦苑 倪 红 黄宇翔

蒋孝锋 廖 军 薛福平

序

我国的高等服装教育是从20世纪80年代初开始的。当时为了适应改革开放后人们对服装的需求,中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)、苏州丝绸工学院艺术学院(现苏州大学艺术学院)、华东纺织工学院(现东华大学)等高校先后创办了服装设计专业,开始招收服装设计本科生,为我国的服装业培养高层次的设计人才。20多年过去了,如今,服装专业在我国已经“遍地开花”,除了服装学院、艺术学院、美术学院、设计学院有服装设计专业外,一些工学院、农学院、材料学院、航空学院和各类职业技术学院也开设了服装设计和工程专业。当然,由于学院性质的不同,其定位与培养目标也各有侧重。

综观我国目前高等服装教育人才培养模式,大致有以下三种形式:(1)培养服装设计师;(2)培养服装工程管理人员;(3)培养服装工艺技术人员。但不管哪种模式,在服装教育当中,教材建设都是非常重要的,这一点已经越来越成为大家的共识。一本好的教材,我以为应该具有观念新颖、视野开阔,内涵丰富、阐述清晰,深入浅出、图文并茂的特点。既有一定的理论高度,又有较强的实践意义。

最近,苏州大学出版社根据当下服装教育的需要,邀请部分高校经验丰富的专家学者,编写了“现代服装设计与制作工艺”系列丛书。丛书分为基础篇与专业篇两大部分。先期出版的是基础篇。

该套丛书注意学科的交叉,反映服装设计与工艺领域最新发展态势和研究成果,既强调培养学生的艺术感受和思维创新,又力求讲清楚基本原理、审美规律、设计和工艺制作方法。为配合相关知识点的传授,书中还加入了大量的应用实例,力求做到理论联系实际,便于学生理解与应用。

相信该套丛书能受到读者的欢迎。

是为序。

陈

前言

近几年来,全国纺织服装院校积极探索教育教学改革,产生了许多新思路、新观念、新理论、新方法和新技巧,切实提高了人才培养的技术应用性和技术高新性,加强了服装专业教学的针对性、先进性和前瞻性。因此,在这样的大背景下,本书的编著既注重了理论的系统性与科学性,更强调了实践的应用性和操作性。

服装画与服装工艺设计是紧密联系在一起。服装画是服装设计师用来表达设计构思、创意灵感和展现服装穿着效果的一种绘画形式,也是服装设计师对流行信息的形象化表现。服装画研究人体结构、服装款式造型、服装结构、配饰及其表现技法等,它是表现服装设计意念的必需手段;服装工艺设计则应实现服装画中的款式和结构要求,准确理解服装设计师的设计意图,并在工艺制作上符合其艺术性、审美性和实用性的原则。服装画与服装工艺设计是相互依存、相互作用的,都是服装设计的重要组成部分,其知识结构都涉及人体解剖学、服装美术设计学、服装色彩学、服装卫生学、服装造型设计学、服装生产工艺学和美学等学科。因此,服装画与服装工艺设计是艺术和技术相互融合、理论和实践密切结合的实践性较强的综合性学科。

本书由施建平、张茵、郑蓉蓉著。具体执笔情况为:施建平负责第一章、第二章及第三章(文)的编写工作;张茵负责第三章(图)及第六章的编写工作;郑蓉蓉负责第四章、第五章的编写工作;最后由施建平担任全书的修改和定稿工作。本书是作者近几年服装画教学和服装设计实践的经验总结,在内容和形式上都有新的提高和突破。希望本书的出版能够丰富服装专业的教学模式,在我国服装专业建设中起到推动作用。

在本书的编撰过程中,我们得到了苏州大学出版社领导、编辑和系列教材编委会主编、专家的鼎力帮助,在此一并表示感谢。由于编者水平有限,书中难免有疏漏之处,望各位专家、学者、同行不吝赐教。

本书中部分图片未及时与有关作者取得联系,在此深表歉意。恳请有关作者与我们联系,以便寄奉稿酬。

著者

2010年10月

目 录

第一章 服装画与服装工艺设计概述	1
第一节 服装画与服装工艺设计基础	1
第二节 学习本课程的目的和方法	2
第三节 服装画的工具	4
第二章 服装画人体及其表现	6
第一节 人体大形和比例	6
第二节 男女人体比较	7
第三节 头部画法	8
第四节 手、脚、鞋的画法	9
第五节 人体姿态的处理	11
第六节 人体“着装”	12
第七节 服饰配件与图案	15
第三章 服装画的表现技法	56
第一节 服装画常用表现技法	56
第二节 服装画的特殊表现技法	92
第三节 服装面料质感的表现技法	100
第四章 服装工艺制作与造型	132
第一节 服装缝制工艺	132
第二节 服装装饰工艺	139
第三节 服装局部造型	152
第四节 立体裁剪造型	167
第五章 服装设计图的工艺实现	177
第一节 服装设计图的表现	177
第二节 系列服装设计图的表现	186
第三节 计算机在服装设计中的运用	193
第六章 服装画应用案例	198
参考文献	210

第一章

服装画与服装工艺设计概述

第一节 服装画与服装工艺设计基础

一、服装画的地位

服装画是服装设计师用来表达设计构思、创意灵感和展现服装穿着效果的一种绘画形式,也是服装设计师对流行信息的形象化表现。服装画又称为服装设计图,是整个服装设计过程中的第一个环节,是传达服装设计师设计意图的最好的表达方式,在企业生产中起着指导性的作用。

服装画为服装设计师提供了驰骋的天地,是衔接服装工艺师及消费者之间的桥梁。从现代服装设计的特点来看,服装画既要讲究画面的立体效果,又要充分反映出穿着效果的适体美。服装画集人文、艺术、审美情趣于一体,它比服装本身及着装模特更具典型,更能反映服装的风格、魅力与特征,因此更加充满生命力。

服装画体现服装色彩、造型、材质之间搭配组合的设计美,这种美不同于单纯的艺术美,单纯的艺术美只能满足人们精神的需要,而服装画在关注艺术美的同时,还注重实用美,以满足人们的穿着需要。好的服装画能把服装美的精髓、美的灵魂表现出来。

例如,设计师在绘制服装画时,如果由于技法不够熟练而不能完整地画出服装款式的话,制作工艺便失去了凭借。一幅优秀的服装画,在服装制作生产前尚可根据服装画的款式,通过企划人员共商改进,使之更完美,从而减少失败的机率,降低样衣一改再改的制作成本。所以说,服装画在服装设计中具有非常重要的地位。

二、服装画与服装工艺设计的关系

服装画不同于纯粹的美术创作,其“画”字含义区别于传统人物绘画和超现实主义人物

绘画的概念。传统人物绘画是画家通过对人物的细节、表情和动态等方面的刻画来体现画家内心所想表达的内在本质,画中所描绘的人物形象与表现的时间、背景、色彩、光影等都是围绕着其内在本质所创作的;而服装画应表现出服装的款式、内在结构线、装饰线、面料、配饰和图案的特点以及色彩的搭配关系,但不必像传统人物绘画那样去描绘人物的个性与丰富的内在感情。

服装工艺设计是对服装画进行结构设计再将其转变为产品的关键步骤。作为服装设计师,应从两个层面掌握服装工艺设计:一是基础工艺,如缝制工艺、装饰工艺、部件辅料、放缝排料、部位部件工艺、整件服装组合工艺、组合示意图及相应的工艺等;二是成衣加工工艺,包括生产的准备、裁剪工艺、缝制工艺、熨烫塑形工艺、成品品质控制、后整理、生产技术文件的制订、生产流水线的设计等。

服装画与服装工艺设计是紧密联系在一起。服装画是研究服装款式以及内在结构线的相互关系,兼备装饰性与功能性的设计规律和方法;服装工艺设计则可以实现服装画中的款式和结构要求,它与服装画之间是相互依存、相互作用的。服装画与服装工艺设计的理论和实践都是服装设计的重要组成部分,其知识结构都涉及人体解剖学、服装艺术设计学、服装色彩学、服装卫生学、服装造型设计学、服装生产工艺学和美学等学科。服装画与服装工艺设计是艺术和技术相互融合、理论和实践密切结合的实践性较强的综合性学科。

完成了优秀的服装画不能说这件服装就成功了,还要与服装工艺相结合才能趋于完美。在日常穿着生活中我们常常有这样的经历:有些较宽松的服装不贴体,空荡荡地显得十分臃肿;有些服装穿在身上却带来行动举止的不方便;有些上衣塌肩;有些裤子吊裆;有些男式衬衫系上领带后,领子会向上爬伸或后领豁开等,所有这些弊病都与服装生产工艺有关,可见服装画与服装工艺生产的紧密结合是十分重要的。

第二节 学习本课程的目的和方法

一、学习目的

学习本课程有三个目的:一是能表现服装的形象美,体现服装的穿着整体效果,迅速地表现服装的美感,并从感性认识上升为理性认识;二是能从工艺设计的角度来审视服装成衣的技术性,熟练掌握和运用服装设计图的各种表现技法和各种工艺技术,并应用于服装设计、生产和制作之中;三是能够生动地、准确地画一手漂亮的服装画,培养良好的艺术审美习惯,开发时尚的服装款式,体现精妙的设计创意,这些都是服装设计师应具备的基本的素质和能力。

二、学习方法

服装画与服装工艺设计是为服装服务的。学习服装画应首先对服装的人体结构、服装效果图、平面结构图、制作工艺、面料质感、配色技巧等知识有所掌握,不断地学习各种表现技法,尝试使用各种工具,使服装画更能适合服装工艺设计的要求。

1. 熟悉人体比例

学习服装设计之前必须熟悉人体结构和人体解剖方面的知识,如人体比例及人体骨骼和肌肉的构造,男性、女性的不同体态特征,人体各部位关节活动范围及运动的基本规律。在学习中,可以通过画石膏人体、素描人体及速写来仔细研究人体结构;也可以找一些人体解剖的书籍进行临摹和速写,借此提高对人体的了解以及对线条的把握能力。

2. 掌握着装表现

着装是服装成衣的最终目的,要将服装穿到人体上才能体现出服装的立体效果。在表现人体着装时首先要在人体画的基础上画出服装的外轮廓线,注意服装与人体之间紧贴与宽松的关系:贴体的部位应体现出人体肌肉线条的起伏;宽松的部位应体现出服装与人体之间的空间感。除此之外,还应考虑到因人体运动而产生的衣纹变化,特别是肘部、腰部和膝部关节处的衣纹变化。画衣纹时在贴身部位的线条要明确、肯定;在宽松部位的线条要轻松、流畅。然后再画出服装的局部细节和配饰。服装的局部细节要根据人体运动后产生的透视变化来表现。例如,身体平侧时,人体的中心线也相应地偏向一边;在表现服装的左右口袋、扣子、领子等细节部位时,在视觉上要给人以平衡感。

3. 加强临摹与写生

服装画的表现能力是通过对造型和技法的训练体现出来的,若想在短期内迅速地提高服装画的技能,主要依靠临摹与写生来实现。

临摹的目的是为了认识和掌握服装画的规律,可先人体后着装,先简单后复杂,循序渐进。临摹可通过以下两种途径:一是临摹他人的优秀服装画作品;二是临摹时装摄影图片。在临摹过程中,不断地观察、分析、琢磨、实践,积累经验,从而做到心中有数,得心应手地表达自己的服装设计意图。

写生的目的是培养眼与手的配合能力,使理性与情感、现实与理想在服装画作品中获得完美统一。写生是直接面对真人真物进行描绘的一种表现方法,其重点是人体外形和比例结构。描绘时,要注意加强对人物动态的捕捉,生动、准确地刻画各种性别、年龄、神态的人物形象,以培养服装的造型能力和创作的想象力。

4. 采集时尚信息

服装设计是时尚行业,作为其表现形式的服装画,也要体现时尚感。国际上许多顶级服装设计师都是非常优秀的服装画家,主要在于他们对时尚信息的敏感,以至能时刻引领流行、创造流行,有些大师的服装绘画作品至今仍引人注目。现代社会捕捉信息的方式很多,如当代绘画艺术、摄影、音乐、平面广告、电影、各类媒体等向我们传递着很多时尚的信息,我们可以对这些信息进行及时、准确的处理,并将其吸收到服装画中。

5. 重视服装工艺

对服装生产的每一道工序,如打版、选料、裁剪、配色、图案设计、缝制、试穿补正、整烫

等都要全面地掌握,只有这样才能使服装工艺与服装画的效果图一致,并符合服装设计师的设计意图、风格和美感。服装成衣以最大限度地符合服装工艺设计的可行性、经济性和方便性为原则,使服装造型更加新颖美观、衣缝结构更加精致、线条更加简洁流畅,从而引导消费者的选购和接受。

第三节 服装画的工具

一、笔类

(1) 铅笔。有软硬之分,软质的是 B—8B;硬质的是 H—12H。在服装画草稿阶段,常选用软硬适中的 HB 铅笔。

(2) 彩色铅笔。作用和铅笔相同,采用多种颜色表现服装的风格特色。

(3) 水溶铅笔。兼有铅笔和水彩的功能,着色时有铅笔的笔触,晕染后有水彩的效果。携带方便,使用快捷。

(4) 绘图笔。也称针管笔,笔尖为 0.1—0.9 毫米粗细不等。一般配合使用黑色墨水,适用于勾线以及排列线条。

(5) 圆珠笔。带有油性。在服装画中一般在局部面积辅助使用。其作用类似于钢笔和绘图笔。

(6) 麦克笔。分水性和油性两种,笔头有粗细之分。色彩种类丰富,其透明感类似于水彩和彩色水笔的效果。

(7) 蜡笔和油画棒。有一定的油性,笔触较为粗犷,一般用于表现服装画中的毛线衣和编织物。

(8) 毛笔。有软毫、硬毫和兼毫三大类。软毫笔采用柔软的山羊毛制成,笔锋较软,吸水量大,弹性弱。硬毫笔多用优质黄鼠狼的尾毫制成,笔锋较硬挺,弹性好,吸水量小,多用于勾线。兼毫笔是用一定比例的羊毛和黄鼠狼毛混合制成的。

(9) 水粉笔。有两种类型,一种是羊毫与狼毫混合型,弹性适中,含水、含色量多,能较好地覆盖颜色;另一种是尼龙型,一般用于绘制装饰画。绘制服装画多用扁平形笔头的羊毫与狼毫混合型水粉笔。

二、颜料类

服装画最常用的是水粉颜料和水彩颜料两种。

水粉颜料亦称广告颜料、宣传色,国内常用品牌为马利牌。水粉颜料由树胶粉质水性颜料发展而来,由于具有覆盖力强的特点,所以也称作不透明颜料。可用于较厚的着色,大面积上色时也不会出现不均匀的现象。由于廉价、易学易用,常作为初学者学习色彩画

的入门画材,其用法可以模拟油画技法。由于现代广告业的兴起,这种材料亦被用于海报和广告制作。

水彩颜料在国内的常用品牌为马利牌,国外的常用品牌为温莎牛顿。水彩具有透明度高的特点,色彩重叠时,下面的颜色会透上来。水彩给人的感觉有两种,一种是“水”的感觉,非常流畅和透明;另一种是“色彩”的感觉,各种不同的色彩使我们感受到世界万物的多姿多彩、五彩缤纷。

三、纸类

(1) 水粉纸。纸纹较粗,有一定的吸水性,易于颜料附着,是服装画最为常用的纸张。

(2) 水彩纸。纸纹有粗细之分,纸质坚实,经得住擦洗。因作画时需使用大量水分,只有其特有的凹凸不平的颗粒才能有效地留存水分,呈现湿润感。

(3) 素描纸。纸质不够坚实,上色时不宜反复揉擦,吸水能力过强,颜色易灰暗。因此作画时,应适当将颜色调厚、加纯。由于这种纸张遇水性颜料时不易平展,因此应将纸张裱在画板上作画。

(4) 拷贝纸。可用来拷贝画稿的纸张有两种,一种为拷贝纸,纸张较薄,为透明色;另一种为硫酸纸,纸张较厚,为半透明色,多用于工程制图,也可用来拷贝画稿。

(5) 宣纸。分生宣、熟宣、皮宣。生宣纸质地较薄,吸水性能强,润化性快;熟宣不易吸水,适用工笔画;皮宣的吸水性介于生宣与熟宣之间,可用来表现带有中国画风格的服装效果图。

(6) 色粉纸。质地粗糙,适合于色粉附着。一般都带有底色,常用的有黑色、深灰色、灰棕色、深土黄色、土绿色等。可巧妙地借用纸张的颜色作为服装画背景色。

(7) 白报纸。质地较薄,吸水性能差,不适合使用以水调和的水粉、水彩等颜料,只适用于铅笔草稿或速写。

(8) 卡纸。质地洁白,纸面平整,有一定的厚度。上色时反复涂改纸面也不易擦毛,而且颜色能保持饱满鲜艳。卡纸中还有黑卡纸、灰卡纸,有时也可利用卡纸的色彩作背景色。

第二章

服装画人体及其表现

人体是大自然完美的作品,是自然界最具魅力、最富于变化的造型体。服装画设计必须依附于人体,以人体为基准,创造出千姿百态的服装款式。领悟人体大形结构和比例,深刻地表现出服装画的内在结构,准确地表达服装设计意图,是画好服装画的前提。服装画所要表现的人体,是经过艺术的夸张提炼而成的,具有典型性和理想化的特征。

第一节 人体大形和比例

一、人体大形

服装画中的人体,是将真实、复杂的人体归纳概括成简单而容易理解的几何体。因为几何体是最明确、最简练的造型,也是最容易让人认识和掌握的形体,因而把人体概括为简练的几何体,绘制服装画时就不至于在复杂的人体结构面前感到束手无策。需要注意的是,随着人体姿态的运动变化,这些几何体的角度和方向会发生一些改变,但形体仍然保持原样。

人体结构由四大部分组成:头部(脑颅和面颅)、躯干(颈部、胸部、腹部)、上肢(肩部、上臂、肘部、前臂、腕部和手部)、下肢(髋部、大腿、膝部、小腿、踝部、脚部)。一般来说,人体头部呈蛋形立方体,颈部呈圆柱体立方体,肩胛呈楔形立方体,肋骨骨架呈梯形立方体,骨盆骨架呈梯形立方体,上臂呈圆柱体立方体,下臂呈圆锥体立方体,大腿呈圆锥体立方体,小腿呈圆锥体立方体,手呈菱形立方体,脚呈锥形(图 2-1)。

二、人体比例

人体的美,不在于其身材的高、矮、胖、瘦,而在于各个部位之间的比例协调与匀称。了

解和掌握人体比例对于服装画来说是至关重要的,因为比例的失调就意味着形体的失态。通常,人体的标准长度是以头为基准,东方人约7个头高,西方人约8个头高。而在服装画的表现中,为了创造理想的人体形象,人物的比例会进行必要的概括和夸张,以充分表现出完美、悦目的人体造型,使之体现出服装多姿多彩的魅力。

当代服装画中理想人体的长度比例为9个头比例(图2-2),带有浪漫、夸张的形体,颇具现代感。9个头比例除了颈部和手臂略为延长一点外,其变化主要是夸张和拉长腿部的长度,有意识地塑造成“长腿人”。修长圆美的腿部,使女性显得妩媚秀丽,男性显得魁梧健美。在具体作画时,依据款式的需要,有时还可将人体的长度画成9个半头、10个头,甚至10个头以上,看似超出常规,甚至极为夸张,但它表现和寄托着人类在服装形象中的审美趣味和审美理想。

第二节 男女人体比较

一、男性

男性脸颊呈方直形,颈部粗壮,喉结突出,肩膀宽厚,头的长度占肩宽的1/2,胸肌发达而转折明显,腰身挺拔,臀部窄小。手大指粗,手腕恰好垂在大腿分叉的平面上。双肘约居于肚脐的水平线上。双膝在人体高的1/4偏上处。腿部肌肉明显,足宽大。男性骨骼和肌肉结实,线条直而挺,呈现直线型的阳刚之气(图2-3(A))。

二、女性

女性脸颊较小,颈部细长圆润。肩部较狭,略宽于1.5个头长。乳房丰隆,腰部纤细,腰宽为一个头长,肚脐位于腰线稍下方。臀部丰满低垂。手臂纤柔细长,臂肌较小且不明显,手小娇嫩。大腿富有脂肪,从膝向下画小腿可以稍微画得长些,能使女性更显得匀称俊俏,妩媚秀丽。脚踝细弱,足小而趾细。

女性四肢修长,体形苗条挺拔。肌肉不太显著,头发飘逸,胸部丰满,盆骨大而圆润,呈现曲线型的阴柔之美(图2-3(B))。

第三节 头部画法

一、头部五官

五官是头部的重要构成因素,也是把握服装画人物神态的关键内容之一。五官比例分为“三庭五眼”。“三庭”是指将面部正面从额头发际线到下颚分为三等分:上庭指发际线至眉线,中庭指眉线至鼻底线,下庭指鼻底线至颊底线。“五眼”指将面部正面两边发际线之间分为五等分,以一个眼宽为一等分,整个面部的宽度分为五个眼的距离。按“三庭五眼”比例画出来的服装画人物面部是和谐美观的(图 2-4)。一般来说,人物的脸形可用汉字形态归为八种:“国”、“用”、“风”、“目”、“田”、“由”、“申”、“甲”。“国”字形脸,方正稍长;“用”字形脸,额部方正,下巴颏宽大;“风”字形脸,上窄下宽,即两腮、两颧宽大,额部窄小;“目”字形脸,头形狭长;“田”字形脸,面形方正;“由”字形脸,额部较窄,两颊和下巴处宽;“申”字形脸,颧骨处宽,额部、下巴处较窄;“甲”字形脸,额部和颧骨处宽度接近,面颊肌肉显著内收,下巴窄尖。

二、眉的结构和画法

眉依附在眉弓上,决定了眉毛上下两列的颜色与形状走向。眉头与眉梢的颜色有明显的深浅区别,其交会处常是眉毛最亮和最深的地方。注意了这些问题,眉弓的体积就容易表现出来。眉毛一般为青黑色,画时要与头发、眼珠相比较。描绘时用笔要顺着眉毛的走向舒展,不能呆板生硬。注意虚实与疏密变化,画出的眉毛要像从皮肤上生长出来的一样生动自然。

三、眼睛的结构和画法

眼睛由眼眶、眼睑、眼球三个部分组成。眼的结构是呈圆球状的水晶体,被上下眼睑包裹并容纳在眼眶内。上眼睑弧度较大,下眼睑线平缓,上眼睑线高于下眼睑线,并覆盖于下面。上眼睑较厚,又有睫毛和暗影,用线时可勾得粗重一些;下眼睑较薄,可以勾画得轻些、淡些。同时,注意线条要有粗细、虚实的微妙变化,体现出复杂的眼部形体结构。不要把黑眼球涂成一块死黑,可按结构勾画出瞳孔和虹膜的亮光,表现出眼睛的神韵(图 2-5)。

四、鼻的结构和画法

鼻由鼻骨、鼻软骨、鼻翼软骨、鼻隔板、鼻孔、鼻底等组成。由于它位于脸部的中央,对服装画人物造型影响很大。服装画中的正面鼻子可以用梯形立方体概括,鼻头概括成大圆,鼻翼两侧为两个小弧形,鼻孔之间连成大弧形;侧面鼻略有起伏变化,可用三角形概括。鼻头、

鼻翼、鼻孔结构较复杂,应画出前后转折关系。鼻孔一般只勾出轮廓,注意鼻翼的厚度,鼻孔线与鼻翼线不要相连,更不能把鼻孔涂成全黑(图 2-6)。

五、嘴的结构和画法

嘴的表情变化微妙而丰富,形态引人注目。上唇在外形结构上可分为上唇结节和两翼;下唇为下唇缘至颏唇沟部分,下唇结构外形可分为下唇沟和两叶。描绘时要注意两个嘴角和口缝的波状线,不能简单地画成一条直线,要根据嘴的透视变化、嘴唇的结构转折来描绘,用线可以实些,上下唇的外缘用线可相对虚些,不要勾画得太清楚。当张开嘴时,重点描绘嘴角,露出的牙齿不必勾得太清楚(图 2-7)。

六、耳的结构和画法

耳由外耳轮、内耳轮、耳垂、耳屏、对耳屏、耳孔几个部分组成。耳垂是脂肪体,富有弹性,其余部分均为软骨组织。耳的总体形态呈环绕状,上宽下窄,其结构盘旋穿插,线条柔和流畅。耳内窝沟有深有浅,较明显的深窝线、外耳轮和耳垂用线描绘得粗一些,较微弱的窝线描绘得细一些(图 2-8)。耳的用线相对于头部线来说略微虚些。

七、发型的结构和画法

发型是服装画中美的组成部分,伴随着脸形的变化而改变,呈现出不同的视觉效果。要掌握发型需注意两点:首先要使头发“理出头绪、根根归路”,发型由头发沿头路梳理而成,即便是画蓬松杂乱的发型,也要考虑每根头发的归宿;其次要从整体着手,根据发型结构、厚度、方向分段分组地确定发丝走向,运用线条加明暗的表现方法,按发型的生长规律逐段、逐组地进行描绘,用笔虚起虚收,力求生动自然。

将发型和五官结合在一起练习,可以避免单独画某个局部时画得很好,而组合在一起却不完美的现象。要使发型和五官整体搭配合理,不但需要大量地训练,还要多阅览一些发型的书籍,对发型有所了解,才能得心应手地掌握男、女各种发型变化的特征(如图 2-9—图 2-12)。

第四节 手、脚、鞋的画法

一、手的结构

俗语说“画人难画手”,说明画手是比较难的。由于年龄、性别和职业特征上的差异,手的形态特征也各不相同,有的手粗壮宽大,有的手纤小秀美,但在造型上都具备共同的结构

特征。手的结构分为三个部分:腕部、掌部、指部。手代表人的一种肢体语言,对于服装画起着非常重要的作用。

(一) 手腕

腕部由八块小骨构成,腕骨背面凸起,掌面凹陷,形成一个拱形。腕骨的体积往往不易被察觉,因为腕骨和掌骨是连成一体的。在手的造型和描绘中,可以通过腕部活动的细微变化增添画面的生气和活力。

(二) 手掌

手掌介于腕部与手指之间,手掌外侧部的隆起处称为鱼际,内侧部的隆起处叫做小鱼际。掌骨共五根,呈弓形,形成一个扇面形,掌指关节是以球窝关节构成的,因而手指在运动时可以分开、并拢,又可以伸直、屈曲。描绘手时,可将手掌看成一个不规则的五边形。

(三) 手指

指骨在手指的各关节部位隆起形成手指。拇指的指骨短而粗,只有两节,其他指骨均为三节。随着手指关节部位角度和透视的变化,手指的形状千姿百态,长短不一。

二、手的画法

先勾勒出腕部、掌部、指部的结构轮廓线,再进行局部的深入刻画,外轮廓线条要画得粗些、实些,内部起伏线条要细些、虚些。由于服装画中人物的年龄、性别、身份、职业的差别,手的外部特征差异亦较明显。比如,在描绘女性手时,手掌部分窄短些,手指部分适当拉长一些,用线要平滑、柔和,表现出女性手指纤细、柔美的感觉;与此相反,男性手掌、手指由于骨关节明显,多以硬线来表现其宽厚、粗壮的特征(图 2-13—图 2-15)。

三、脚的结构和鞋的画法

在服装画中,纯粹画脚的情况不多,往往以鞋的造型表现出来,但是画鞋的前提是需要了解脚的结构。脚由脚踝骨、脚掌、脚趾、脚跟构成。

画脚必画鞋,画鞋先画脚,鞋是脚的“外包装”,其造型结构千变万化、十分丰富。鞋由鞋面和鞋底构成。画鞋时采用几何体概括大形,舍弃细小的形状,力求简洁、洗练的表现手法。鞋有女性鞋和男性鞋之分,女性鞋在长度上要稍加夸张,要画出修长、柔美的特征。男性鞋可夸张脚的长度和宽度,多以硬线条表现鞋的宽厚特征(图 2-16—图 2-19)。

描绘鞋要考虑以下几点:

- (1) 画出脚踝、脚跟及脚趾等部位的结构线。要注意观察脚、脚踝、小腿之间的关系。
- (2) 考虑鞋与脚之间的前后空间层次关系,如穿凉鞋时要画出脚趾的透视变化。还要考虑安排好脚指各部分的比例关系。
- (3) 精确描绘出各种鞋面、鞋底、鞋舌、鞋带、鞋跟及缝线等,考虑好尺寸及基本外观造型。
- (4) 观察鞋与脚的协调关系,看看鞋是否真的“穿”在脚上了,要确保鞋和脚之间不要出现多余的空隙。
- (5) 一些结构复杂的鞋,其造型极为严谨和微妙,需要耐心体会和反复实践。鞋因面料不同需采用不同的笔触来表现其质感。