

服装画表现技法

- 传统
- 装饰
- 创意

石磷硖 著

绘画技法研究

辽宁美术出版社

(绘画技法研究)

服装画表现技法

FUZHUANGHUABIAOXIANJIFA

传统·装饰·创意

石磷碇 著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PRESS

选题策划:郭丽洁

技术编辑:王 东

图书在版编目(CIP)数据

服装画表现技法:传统·装饰·创意/石磷碇著. - 沈阳:辽宁美术出版社,1999. 1

(绘画技法研究丛书)

ISBN 7-5314-2089-9

I. 服… II. 石… III. 服装-绘画-技法(美术) IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 34190 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

阜新市印刷总厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本:787×1092 毫米 1/16 字数:35 千字 印张:5

印数:3001—6000 册

1999 年 1 月第 1 版 2000 年 3 月第 2 次印刷

责任编辑:郭丽洁

责任校对:臧 红

封面设计:栾禄璋

版式设计:李 彤

定价:28.00 元

目录

序	5
第一章 服装画的民族化与现代化的研究	7
第一节 服装画的民族化	7
第二节 服装画的现代化与现代思维方法	8
第三节 民族文化与世界文化的融合	9
第二章 服装画的学习与创作方法	11
第一节 服装画的设计训练	11
第二节 服装画的表现技法	15
第三节 服装画的构图	22
第三章 常见的服装画风格与表现技法	24
第一节 服装画的装饰风格与表现	24
第二节 服装画的写实风格与表现	30
第三节 服装画的抽象风格与表现	32
第四节 服装画的民族风格与表现	33
第五节 艺术的提炼——创意思维	46
附图	48
后记	78

作者简介

石磷破，1982年毕业于鲁迅美术学院工艺系染织专业。现任南京艺术学院副教授。

1992年作品《民族风韵》在“全国首届服装设计绘画艺术大赛”中获金奖，《唐韵风彩》获优秀奖。

1994年作品《彩虹》在全国“首届时装画艺术大赛”中获三等奖，《苗女风彩》获优秀奖。

装饰画《育苗》入选“第三届全国卫生美术作品展览”。

作品《驰骋银海》入选“第三届全国体育美术作品展览”。

作品《盼》入选“第八届全国美术作品展览”。

并有多幅作品在省级美展中获奖，有多篇论文在省级刊物上发表。

序

这本《服装画表现技法》是南京艺术学院石磷碇同志编著的,内容比较丰富,有关服装画的一些理论问题,特别是方向性问题和一些表现技法、风格都谈得较透彻,对于引导学生加强艺术修养、培养敏捷的思维能力和绘画、面料、工艺等知识,是十分重要的。

服装画是服装设计过程中的重要环节,一般指的是服装设计图,是服装设计的第一步,是作者将构思、想像、设计特点、风格等综合在一起用绘画表现形式使之变为可视形态。

服装画的特点与画法概括的说有两方面:其一,是直接服务于服装设计,服装本身就要讲究美,所以服装画则更要赋有艺术渲染力,无论是服装款式、色调、人物姿态、表现技法等方面都不能例外。但服装毕竟是为了穿着,它具有实用价值,是属于商业性的,要受面料、剪裁、缝制、穿着、环境、对象的制约,用绘画形式表现时,也要注意实用性,要力求写真、准确,以利于服装生产前后的依据与修正。其二,有的服装画,由于功能要求不同,本身就是艺术宣传品,起到交流、推广的作用,它的表现手法就较自由,个性也较显明,侧重于艺术表现力,如服装广告画、服装插图等,绘制服装画时就有更大的发挥余地。总的看以上两方面均属视觉艺术设计,都具有商品与艺术的双重性,表现方法不同于一般的绘画训练,服装画有着自己的特殊艺术语言与内涵。石磷碇同志在这本《服装画表现技法》中全面、系统地对人体刻画、配色原理、表现技法、美的形式法则、构图风格、款式设计、布料运用,都作了重点论述,很有参考价值。

服装画属于综合性艺术,在高等艺术院校中,早已把它作为重要的教学课程,致在培养学生具有正确的设计思维方法以及基本功的学习与训练。服装业能敏锐地反应社会与时代的面貌,是国家的象征。成为一个服装设计师,必须深入生活,了解生活。掌握人们对服装的审美要求,熟悉市场,认识服装演变及潮流,把握时代,才能取得预想中的成功。石磷碇同志在创新方面作了颇有启发性的引导,重点的谈了民族化与现代化问题,在方向性问题上发表了自己的见解。

石磷碇同志毕业于鲁迅美术学院,在南京艺术学院任教多年,主讲服装设计、图案基础等课程,功底深厚,对服装的表现技法、思维方法潜心研究,这本书是她多年孜孜不倦的教学结晶,该书颇有新意,是一本很有价值的参考书。

乌密风

1998年11月18日于鲁迅美术学院

第一章 服装画的民族化 与现代化的研究

任何一种艺术,我们都讲其艺术的民族性与民族文化的融合等一系列问题,而对于服装画却很少提到与民族文化的融合问题。任何一种艺术,无论是传统艺术,还是外来艺术,只要它是人类劳动智慧的结晶,必然都要染上民族的色彩。服装画也与其它众多艺术一样,也要讲艺术的民族性,只有具有鲜明的民族性和现代感的艺术,才具有世界性。服装画的民族化,应是服装画艺术成熟的主要标志,由此可见,这一代设计师要肩负时代的重任,摆正东西方文化的关系,早日走出一条服装画的民族化和现代化的道路。

第一节 服装画的民族化

服装画的民族化,就是将服装画艺术与传统的民族文化艺术相结合。服装画需吸收融合民族文化风格,形成具有民族特色的民族服装画。

在我国,服装画艺术是近几年随着东西方文化的交流才发展起来的新型学科,外来文化对服装画的影响较大,服装画还没有完全形成成熟的艺术风格。而在服装设计和服装表演方面,我们可以经常参加到国内外的服装设计艺术大赛,很多设计师在其作品中吸收到民族文化的风格,并形成了各自不同的艺术风格,出现了一批具有代表性的设计师,形成了具有民族风格为基础的服装设计。对于任何一门成熟的艺术来说,都应形成具有本民族特色的艺术,才算得上一门成熟的艺术学科,否则完全学习外来文化的艺术风格,就好比学着别人的腔调讲话一样,是一种丧失自尊的表现,作为一个民族,一个国家,乃至一个人,都要有自己的尊严。所以讲服装画的民族化就是树立民族的自信心和自尊心。只有这样我们才能在服装画艺术中,寻找到属于自己的道路和方向。

生活在不同国家中的每一个人都有属于自己的民族和地域,有不同的民族历史,因而形成各地区、各民族不同的生活习俗和宗教信仰,也形成了广博的民族文化。从历史的发展看,外来文化常常冲击着民族传统文化,然而每一次冲击,都带来了民族文化的一次革新。任何一种外来文化,只要来到中华民族这块大地上,在这里生根发芽,它都会染上浓郁的民族色彩,产生勃勃生机。如果说我们把服装画比作人类艺术大树中的一个枝干,应该把它嫁接到中华民族艺术的大树上,吸收民族文化的营养,使它成为民族文化艺术的一个重要组成部分。总之,对于民族文化不应因其司空见

惯,而轻视它,因为拥有它而放弃它,随着外来文化的日益熟知,我们应更加珍惜历史民族文化的价值。当然,在服装画中,很多人也吸收和学习了一些民族的表现方式和装饰手法,但还没有从实质上领悟民族绘画的精神,将民族文化融入服装画之中。服装画讲民族化,应该说是服装画走向成熟的一个重要标志。

第二节 服装画的现代化与现代思维方法

一、服装画的现代化

服装画的现代化,有人认为一些西方的服装画代表着现代化,是时代的象征,特别是某些著名服装设计大师的作品,让很多人为之倾倒,这些大师的作品确实具有一定的代表性,也有鲜明的个性风格,但他只代表这个时代中艺术潮流的一小部分,如果我们照抄、照搬这些名人的作品,岂不是邯郸学步,让众人耻笑吗?我们应该研究这些大师的作品,研究各历史时期的艺术作品来领悟时代的脉搏。那么,什么是现代化呢?归结起来可以基本概括为:写意化、抽象化、装饰化和大幅度的夸张变形。装饰变形是服装画实现现代化的主要方法,也是一种特殊的造型语言。具有以上特征的服装画,在服装画中能够提高对人物和服装的表现力,创造形式美,增强艺术感染力。在服装绘画中,装饰变形能有力地揭示对象的内在气质,其艺术魅力,能够通过人的视觉步入人的内心深处,给无数人带来共鸣和美感。对于服装画的创作,没有装饰变形,就没有个性风格。变形就是把相近的变成相异的,把相异的变成特异的,把人物和服装的共性部分缩小,个性部分放大,删去繁杂琐碎的部分,高度提炼与夸张,充分地表达现代服装画的艺术性和现代性。所以没有夸张变形,就没有时代感。如果一幅作品,完全按着正常的比例、动态去表现,那就会感觉这样的作品太陈旧、太死板。所以服装画的现代感,就是对服装画中人物的大幅度的夸张变形。这种夸张变形,还必须在民族化基础上的现代化,即在吸收融合民族文化基础上的现代化。

二、现代化的思维方法

现代服装画的设计创作不但要把握现代化的创作方法,更重要的是要具有现代的思维方法,就是从多角度、多方位进行立体的滚动的思维方法。不受其自然的、外形的制约。运用这些思维方法,可以使受过严格造型训练和色彩练习的设计师走出理性表现带来的自我制约和束缚,进行一种完全精神上的自由创作。超越自然色彩、超越解剖、超越透视、超越自然外部形态和比例,重新回到那种最初的原始艺术和民间艺术中。运用人性所衍生的对自我精神的自由表达方式,进行现代的艺术创作,完全打破了自然的规律和生理规律,从而给人以更多的发现,引发个人的创作灵感。

总而言之,服装画创作要立足于民族文化的基础上,并以现代的观念和思维,进行绘画创作,所以我们不但要掌握现代的创作方法和思维方法,同时还必须,熟稔传统的民族文化,这才能使们早一天创出一条具有时代感及民族化的服装画艺术之路。

第三节 民族文化与世界文化的融合

有的人常讲:艺术要走向世界。那么这些人对世界性的概念是怎样理解的呢?什么样的艺术是世界的呢?西方经济发达国家的艺术是世界性的吗?

现在有一些人,在西方和外来文化的冲击中,常常以西方文化取代民族文化,视西方文化为榜样,为核心,认为发达国家的文化是现代的、是世界性的。所以在服装画中难免经常看到西方一些大师的风格和技巧,甚至穿着民族服装的服装画人物,也要画上西方人的面孔、金色的头发,这样算不上现代化,而是有些张冠李戴之嫌。当然在艺术发展的过程中难免会出现一些矛盾,有些误区,但我们应尽量地使服装画艺术不要在此阶段上停留过长的时间,尽早走出艺术的漩涡,找到我们的艺术方向。其实,艺术的世界性,就是艺术的民族性。具有民族性的艺术才具有世界性,没有任何一个国家的艺术可以代表世界艺术。而在世界各国的文化交流中,各国都是以自己本民族的艺术风貌参与世界性的文化活动的。世界性的文化艺术,就是由各国的、各民族的文化风格构成的,而不是哪一个国家,哪一个民族,甚至哪几个人所能代表的。在文化方面,我们只能说有的国家发展得快些,而有的国家发展得慢些,但无论艺术的发展速度如何,真正的世界性的文化艺术,是由世界各民族文化汇集而成的。所以越具有民族性的艺术,就越应具有世界性。只有立足于民族,才能立足于世界。

近年来在服装画方面有这样两种趋势:一种是在一些服装画作品中看不到民族文化的影子;另一种是照搬照抄传统的表现方法。这两种完全丢掉传统的倾向和抱残守缺地吸收民族文化的倾向都是错误的。继承和发展传统文化,就必须以现代的民族风貌走向世界,走进世界观的文化交流。

我们学习民族文化,绝不是拘泥守旧的学习传统,而应像古人说的:“流水不腐,户枢不蠹”,民族文化的发展是这样,服装画艺术的发展也应是这样。我们要站在时代的角度学习历史文化,吸收民族文化。

谈到对民族文化的学习方法,首先应搞清楚艺术的融合与混合的区别。譬如:在生活中,我们把盐与水的混合称作融合的话,那么沙与水、油与水在振荡中的混合我们把它叫做混合。由此可见,融合是一种物质在另一种物质中的自然渗透,混合则是一种机械的、生硬的搅拌。这是生活中物质的融合和混合的例子。在艺术上,也存在着这样的融合和混合。艺术的融合,则应是在广泛学习之后,博采众长、触类旁通,将学习到的知识理解消化后运用于服装画的创作之中。这种对艺术的学习借鉴方法,我们可以叫它为艺术的融合。相反,对某些专业知识、民族文化知识没有掌握,在绘画表现中生搬硬套,直接移用到服装画艺术中,这种我们可以把它叫做混合。所以谈到民族文化的融合,我们必须认真学习和研究,追根溯源、由表及里地认真学习,同时还要眼到、手到,通过观赏、临摹、读书、思考,去领悟民族文化的实质,并站在现代思维的角度去概括取舍,将民族文化运用到服装画艺术中,学习传统文化,必须经过一个长期的过程,才能达到民族艺术与服装画艺术的融合。

应该说,服装画与民族文化的融合,是一种对服装画艺术高层次的追求,是对各类艺术理解掌握后的灵活运用。融合方法和程度,也会因每个人掌握各类知识的程度不同而不同。例如,在服装画中,可根据自己不同的喜好,选择不同的绘画风格,吸收不同民族风格的艺术。如图,是借鉴民间艺术中的“纸马”的色彩和绘画手法,以红色为底色,绿色为点缀色,形成了一幅色彩鲜明的服装画作品,在设计中很多服装画的设计灵感和创意都来源于民间艺术和国画艺术等民族艺术的表现风格。总之,一个国家,一个民族,艺术的发展创新,必须要以自己的民族文化为基础,进而创作不同时代、不同历史时期的艺术作品。因为艺术不同于科学,不可能全盘引进,任何时候,一个民族都有属于自己的民族艺术。我们应吸收外来文化,研究和发 展自己本民族文化,创作出属于这个时代的民族服装画。所以在服装画中,提到服装画的现代化,并不是摒弃服装画的民族化,失去民族化,并没有统一的现代化存在,服装设计和服装画艺术要走向国门、走向世界,必须以自己的民族文化为前提。世界各国都有着自己民族特点的艺术,走进国际艺术舞台,进行交流,互相学习,共同创造,丰富世界的文化财富,应是世界文化的一大特征。

服装画的民族化与现代化,也是“古为今用,洋为中用”的过程。民族化就是继承发展传统的民族文化,现代化是广泛吸收当今世界各国艺术上的有益因素,丰富现代服装绘画艺术。服装画学习传统,又不能被传统所束缚;学习古人而又不是古人;学习西方文化,而又不西化,在东西方文化的交流和发展中,互相学习,互相渗透,攀登服装画艺术的新高峰。

第二章 服装画的学习 与创作方法

第一节 服装画的设计训练

一、临摹

很多艺术家在从事艺术创作的初期,都是从临摹开始,在临摹的过程中可以学到很多东西,但也有很多人进步很慢,收获甚微,由此可见虽然同样是临摹,但临摹的方法很重要。

临摹虽然从表面上看都是照画对象,但实际上临摹不仅仅是练手,而是练手和练脑并重,在运用临摹这种学习方法的过程中,有的人不但技艺高了,同时艺术修养也高了,而有的只是越画越快,达到技能的熟练,而忽视了认识和修养的提高。其实在临摹和学习的过程中,很多人都是在自我否定和对他人的否定过程中,达到练手与练脑相结合的目的。

在临摹前,我们要仔细分析每张作品的艺术特征,有的放矢地临摹。例如以人物造型为主,或以色彩为主,或以表现技法和人物的装饰为主。临摹任何一张作品都要有主次、有重点,这样才能从临摹过程中掌握更多的知识。

1. 以形为主的临摹

有的服装画作品,人物造型准确,夸张合理,很有个性。临摹中就要以形为主,要求造型准确,甚至达到以假乱真,这样认真地临摹研究,可以从中学到很多绝妙的造型和用笔技巧。否则马马虎虎,似像非像的临下来,是不会有收获的。由此可见,临摹是始终在练手的同时也练脑。

2. 以色彩为主的临摹

在服装画中,有的色彩组合分布十分合理,给人以新奇感,同时色彩之间的关系、比例都很合理,所以有的作品在临摹时就要以色彩为主。这时临摹一定要注意色彩的准确性,及色相、明度、纯度,甚至包括面积间的比例、相邻色彩之间的关系。我们不但要色彩临摹准确,更要认真分析总结,才能在服装色彩中学习到更多的东西。

3. 以技法为主的临摹

有些服装画的表现技法很有特色,这时在临摹时,一定要注重画面技法的运用。在临摹的过程中,有的作品从造型到色彩的技法都很好,这样就要综合地去临摹,不但注意形、色、技法以及绘画风格,而且更重要的还是多从一般画的作品中去吸取精华,来充实自己的创作。有些好的作品,特

别是名家的服装画,固然很完美,然而这种完美往往成为你摹仿的榜样,成为束缚自己的枷锁,而名家的作品又是被众人熟知的,所以更需要发现、学习很多某一方面有着突出特点的作品,发挥自己的长处,吸收别人作品中的精华去创作,才能早一天走出自己的服装画之路。

二、创作方法

从临摹到创作,可以算是艺术上的一个飞跃,然而在创作中,更多的人却被临摹的对象所紧固,无法自拔,也有的人形成了自己的绘画习惯和色彩习惯。为了挣脱设计中自我程式的束缚,避免个性的缺乏,风格的雷同,有必要提倡设计者尝试一下逆向思维的创作方法。

所谓逆向思维法,顾名思义就是从反方向进行思维的创作方法,即将人的思路从习惯固有的模式中引向反面,从其对立方面思考和认识问题,从不同的角度和方位进行艺术创作,达到摆脱对象的习惯造型和色彩的制约,从而进行艺术创作的境地。

1. 色彩的逆向思维

在色彩中几乎每个人都有自己偏爱的色彩,因此在设计中常形成个人的习惯色,使作品的面目陈旧、单调,有雷同感,然而只需巧妙地在色彩中运用逆向思维的方法就可以轻易克服这些缺点。例如:大胆地运用对比色红与绿、黄与紫、橙与蓝,也就是原有的对象是红的可以改为绿,蓝可以改为橙,黄改为紫,这样大胆地运用对比色,改变习惯性的自我。另外还有黑与白、灰暗与明快等,都可以在色彩设计中产生新的突破。

2. 造型的逆向思维

首先以原有资料上的人物造型为原型,并以原型中的人物造型为对象进行逆向思维,例如:正与侧、对称与不对称、胖与瘦、静与动。如果原型是静止的,根据人物的造型风格,可以将静态的改为动态的,相反,原型是正面的,可以改为侧面的。从各个不同的角度进行否定、夸张原型的设计,就可以衍生出一系列生动的造型,并且因为来源于同一个原型所以有整体上的统一协调感。

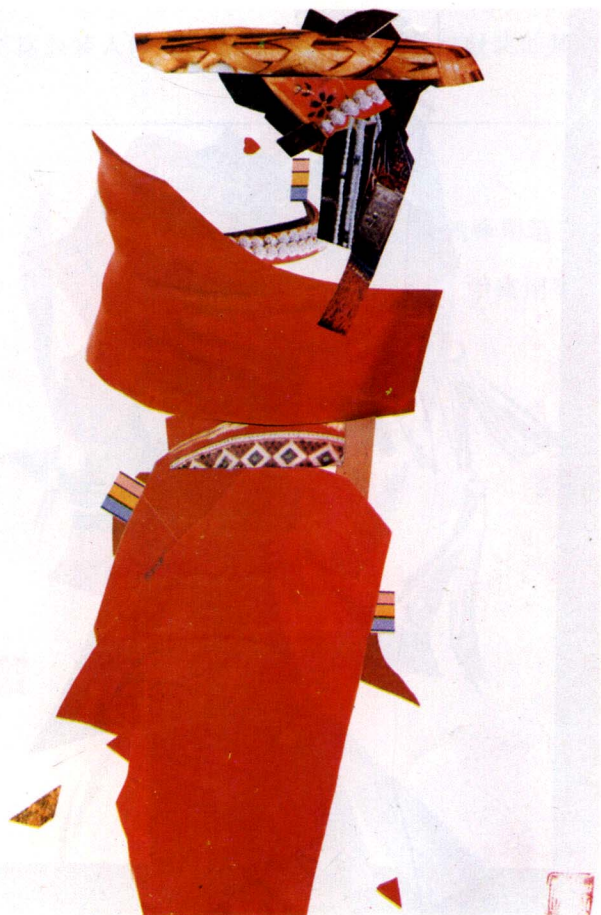
3. 借鉴与组合

借鉴与组合,也可以称为艺术上的移花接木。植物可以通过移花接木培育出新的物种,艺术的借鉴组合也可以创作出新的艺术作品。

初学者画服装画时,不参考资料是不行的,而参考了资料又要受到对象的种种束缚,特别是好的服装设计作品,本来是想拿来作参考的,但实际画完以后却和原有参考的作品一样,这样画完的设计作品只可以算作临摹,或者叫做抄袭。临摹和抄袭本不是作者的本意,创作才是作者的初衷。怎样才能摆脱作品的束缚呢?我们可以运用借鉴组合的方法尝试一下。我们可以在某一幅作品中参考其动态,从另一幅作品中借鉴一张脸或一个发型,还可以从其它的作品中找到理想的手与脚,参考至画面中,最后加上自己理想的服装和服饰,这样组合的参考借鉴比从一张画中借鉴要难些,但运用这种方法表现出的作品,更接近于创作,而不是临摹,这种方法对于初学者和绘画基础不太好的人是很有有效的,大家不妨试一试。最后要提醒大家注意的是,在绘画表现中,要注意服装、服饰及人物风格的统一关系。

学习服装画,不仅要临摹、默写,同时还要坚持速写,掌握人体和人体的动态美。同时还要借鉴各类中外的服装画、服装摄影、服饰设计,还要学习借鉴装饰、装潢的色彩表现技法等众多与艺术相关的设计,也不可忽视对民族文化的学习,民间剪纸、印花布、年画、刺绣、国画等众多的门类,这样才能丰富自己的艺术修养,使创作更有深度和广度。

总之,学习服装画与学习其它门类的学科有所不同,仅仅耳闻目染还远远不够,必须自己动手去做、去练,在实践的过程中去体会,才能对服装画的艺术语言有新的理解。要手、脑结合,达到手与脑的统一,才能使自己的艺术作品有新的飞跃。

研究服装画的民族风格,就是学习研究民族文化,设计、创作服装画过程中,可以将任何一种风格和技法自如地运用到画面之中,使其民族艺术风格更现异彩,而又不失其服装画的特点,注意服装的夸张、人物的变形,民族技法和各种现代的表现技法在画面中的自由穿插,形成既具有时代感和民族风格,同时又具有艺术个性的服装画艺术。

学习任何一种艺术,要学活,不要学死。应学会一种灵活的思维方式,一种立体空间思维方法和创作方法,而不仅仅是绘画的技巧。有些技巧是可以一目了然的。然而好的作品并不完全出自于技法,而是技法与内容风格的巧妙结合,是一种灵感的火花,是水到渠成很自然的表现,而不是僵硬的学习技法生搬硬套制作出来的。

学习服装画的民族风格,不能学古不学今,只有传统没有创新,相反也不能学今不学古,只有创新没有传统。所以在探讨服装画艺术的同时,还要了解世界各国各民族文化的发展,要把握住时代的脉搏,走出一条具有时代感的民族服装画的道路。

艺术的发展就如同田径中的接力赛,是承接性的,要继承优秀的民族文化遗产,同时还要从纵向和横向观察,了解现代的艺术倾向和潮流,以时代的思想和观念继承传统的民族文化艺术,融合民族艺术。

所以学习服装画要立足于传统和民族,以自己的民族风格走向世界、走向未来!

第二节 服装画的表现技法

一、线的种类及表现方法

线:在生活经验中,人们把在空间中具有长度和方向性的细长物体认为是线。也就是只具有长短和位置,而没有宽度和厚度,也就是点动成线,延长不具有面积的点为线。平常我们在纸上画线,我们可以把笔尖看作一个不具有面积的点。例如:笔在纸面上、下、曲、直做不同运动时,便形成了线。点在运动中的急、缓、轻、重、曲、直不同产生了各种各样的线。

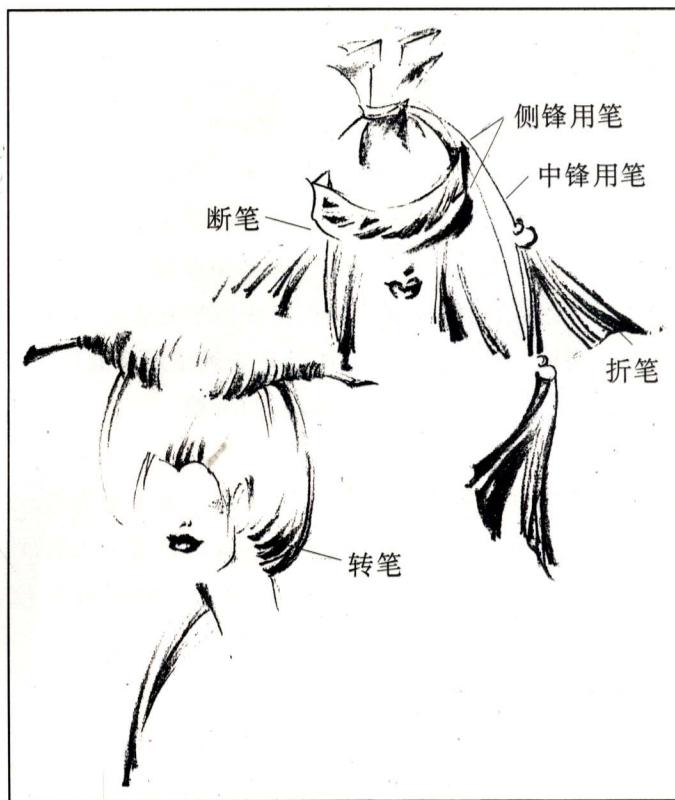
在艺术创作中有多种绘画门类都是以线为主要的艺术语言来表现各种造型的,如传统国画中的线描、白描,还有常见的装饰画,速写等都是用线来表现各种艺术语言的。在服装画中,线更占据着重要的位置,常用线来表现人体和服装,并在线的造型基础上进行多种技法添色,如平涂勾线,勾线添色等多种表现技法。这些都是以线为基础的,所以服装画中线的勾勒和造型常常是完成一幅作品过程中的一个重要因素。

1. 速写性线

速写性的线描也可以称为写意性勾线法。服装画中的速写勾线法和速写方法相近,速写中的线条提炼,要有一定程度的夸张,而服装画中的速写风格的线描,更要具备这一点,而且要在提炼夸张的基础上进行大幅度的变形,这种夸张要根据服装人体规律进行夸张变形,并对服装的某个设计重点部位进行夸张,突出服装的个性特征,达到服装画以表现服装为重点目的,同时在绘画时要注意人物气质、个性和服装的特点及风格的统一,这样才能使表现出来的服装画生动自然。

● 速写线的用笔方法

速写线的特点是线条变化丰富。而线的变化关键在于笔端的运行状态,笔在绘画运行中,正——侧、轻——重、缓——急、虚——实、转——折、顺——逆等方向的不同,画出的速写线完全不同,这是速写线的关键,针对几幅作品线的分析,达到对线的理解和认识。

速写风格的线,表现了服饰、头饰的装饰变化。

● 线的虚实

初学者对线的理解不深,认为线只是勾边线,画时笔笔到位,处处完整,不懂线的艺术语言的提炼,能理解实的线,不理解虚的线,能看到画面上见到的线条,却理解不了想到而见不到的线,很难理解虚和省略的东西,缺少艺术的概括,所以在服装画中,初学者很少用省略方法,甚至有一定绘画基础的人,在一定的时期内也很少运用省略和虚实变化处理方法。应该说省略、概括是艺术修养的提高,只有从理性到感性认识到线的艺术规律,才能在艺术实践中加以运用,成为自己高超的艺术语言的一部分。

● 线的速度

线的速度,主要是指在绘画过程中,线的运动速度快慢。速度快未必不准确,速度慢也未必准确。初学绘画时,一般在勾线中,笔在纸上保持着匀速直线运动的,甚至有的人还是描线(描线则是一段一段的接起来成为一条长线),这种线条,谈不上准确,更没有生动可言。

要想画好每条线,必须要意在笔先,而不是笔在意先,没想好已画完了,或者是边画边想。如果你心里在做画时,对对象犹犹豫豫,所画出来的线也不会稳定。只有胸有成竹,这样一笔下去才能有形有色,有虚有实,有缓有急,画出的线条才能生动感人。另外,初学服装画的人,不但要注意线条的速度感,还要注意以长线为主。一条长线,看准它的起点和所要到达的终点位置,要果断地一拉到底,并在线的运行中,根据人体的运动及服装的变化,决定线的运行速度。要想很快地学好服装画,初学是必须看主不看次,看大不看小,尽量用长直线来表现,最后再根据整体关系来确定局部的位置和形状,决不能开始就把兴趣放在某一局部上,而忽视了人物造型和服装特征的全貌。

● 线的黑、白、灰

所谓黑、白、灰关系,一般是在素描艺术中最为常见的。但在速写性服装画中的线,也同样可以体现对象的黑、白、灰关系。首先线本身的轻重可以表现出来线的黑、白、灰关系,不同明度的线的排列,也可体现不同块面的黑、白、灰,表现人体和服装不同层次关系,充分地表现人体着装后的艺术效果。

总之速写性的线,是服装画中一种重要的表达形式,但在运用流畅变化的线条同时注重线的表现实质,是使着装后的人体造型更具准确性的重要之处,也就是说,优美的线条能帮助你更充分地表达人体美和服装美,而不能只考虑线条虚实、韵律,而忽视服装画的重点——人体服装的表现。

此作品借鉴了国画工笔风格,利用透明水彩进行湿画,与退晕两种方法相结合。线是利用速写的线,用2B、3B的铅笔勾线。