

数据加载失败，请稍后重试！

需要全本请访问 www.ertongbook.com

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

第一章

时装人物速写

一、概述

速写作为绘画的一种表现形式，有着重要的意义。速写在绘画和设计中是一门基础训练课程，在学习过程中主要培养准确细腻的观察力，训练眼、脑、手统一协调的表现能力和速记的能力。英文中“SKETCH”一词，即快速、概括和草图的意思。

大自然的一切都具有生命和运动的内质，无论是静态的或是运动的，都具有自身的规律。因此，我们应善于观察周围世界并运用客观和艺术的表现手法再现事物。速写作为绘画的表现形式之一，是一种在短时间内记录形象的理想表现手段。它能快速、生动、准确、概括地表现事物，为画家和设计师积累丰富的第一手创作素材。

速写的练习需要静心认真地观察事物，同时又要做到胸有成竹，一气呵成、概括准确地完成作品，这样才能达到活泼生动的效果。在这个过程中需借助造型、线条、构图等艺术表现手法，以便在单一的绘画形式中表现出富有艺术感染力的作品。

速写的练习强调人对物体的第一感受，最初和新鲜的印象是生动表现事物的创作欲望。这就需要画者有一种激情和兴奋状态，在这种状态之下，眼、脑、手贯穿一致，眼明手快描绘物体最生动的瞬间形象。

自然界的一切都是具有自身美感的，对于大千世界的形象我们都能从审美的不同角度观察发现其中自然、朴素、神奇的美感。不同物体的造型、结构、体积、线条、质感、动态等等都呈现出美的状态，发现蕴涵美感事物的能力是画者应该具备的素养，这样才能激发创作的欲望去捕捉生动的形象。

速写的表现方法是最重要的环节，不同的表现形式自然有不同的效果。变化丰富的线条、夸张的造型等等艺术表现技法以及笔和纸的选择使用均有各自特征。速写的表现方法不是刻意临摹某种技法去生搬硬套物体，它需要长期训练观察体验，在积累总结经验和感悟之中才能脱俗而创新。

二、时装人物速写特点

时装人物速写主要以着装的人物为描绘对象，它有别于纯绘画中的速写形式，它们之间的共性之处在于都是不同专业中的基础训练。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

时装人物速写作为服装设计的基础有其重要意义。首先，在学习服装设计之初，要了解人体动态、服装款式、人体与服装关系等等相关的设计课题，可以通过时装人物速写的练习得到初步了解。其次，在进行服装设计中，设计的草图大多是以速写的方式来表现的，这样能快速地记录服装款式的形态，为下一步完成正式的设计效果图做好铺垫工作。再次，时装人物速写是为平时搜集服装设计资料做的案头工作，把时装画册、商场中的服饰、时装表演等活动中的信息，采用速写和文字结合的形式记录下来，积累设计素材和时尚讯息，达到丰富自身设计构思的目的。

时装人物速写不同于纯绘画的速写，是因为它注意描绘服装与人物的形象，而绘画中的速写题材广泛，有静物、风景、动物、人物等等，它的练习主要为绘画创作搜集素材和草图的表现。

在当今中外服装设计界，众多的设计师虽然有多种多样的设计表现方法，诸如：时装画、电脑绘画、摄影技术等等，但作为设计师最初的设计图表现还是采用简便实用的速写形式来展示。这种不可代替的方法是因为设计的创作灵感时常是偶然的瞬间，设计师只有通过速写和默写才能最快最准确地记录、表现。

在服装行业，从设计到生产，企业在实际工作中，采用速写手法表现服装款式图是一项经常使用的形式。艺术院校的服装设计专业课中，速写训练更是一门重要的基础课程。目前不少服装专业院校的专业考试中就安排速写一门科目。

由此可见，时装人物速写是从事服装设计专业人员不可忽视的一项技能，那么作为初学服装设计的爱好者，更应该加强时装人物速写的训练，在不断实践摸索中提高速写的表现手段，为跨入服装设计之门打下坚实的基础。

第二章

时装人物速写学习方法与工具

掌握时装人物速写的练习方法和工具的使用，是学习时装人物速写的重要环节。练习方法是学习的第一步，在掌握训练方法之后，结合个人的习惯和风格，选择不同的工具，以便达到最佳的表现。

一、学习方法

（一）掌握基础知识

时装人物速写由简入繁地学习是初学者应该掌握的学习方法，练习速写也应如此。在学习时装人物速写之前必须先了解绘画的相关知识，如：人体解剖、透视、构图以及服装设计的基础知识等等。这些基础知识有助于在学习速写过程中，提高对事物观察、分析、思考和表现的能力。

（二）临摹练习

学习绘画和设计基础从临摹优秀的作品入手是一个重要阶段。临摹并不是依样画葫芦，应该把临摹视为“再创造”的过程，做到准确把握作品中的精髓。

首先，要认真细致观察体会作品的特征，人物动态，线条运用，风格特点等等。另外，在下笔时要肯定，做到心中有数，不仅注重形似还要追求神似。力求在临摹过程中有所收益，用心体悟作品的价值。

时装画人物速写临摹可以借助绘画中的速写名家作品、京剧人物速写、舞蹈人物速写和时装画册的摄影作品等，可以兼收并蓄把与速写相关的素材作为辅助资料进行练习，为前期的学习打下扎实基础。

（三）写生练习

时装人物速写的练习从人体和着装人物写生入手，这是写生训练的基础和学习的最重要阶段。

初学者在进行写生训练阶段，一定要掌握人物写生的基本要领，把美术学习的基础知识运用到实践中，做到学为所用。在写生动笔之前切勿急于下笔，要做到先观察后画，认真观察、分析、琢磨、比较，在对人物形成初步印象后，再进入动手描绘对象阶段。下笔要大胆准确，用笔简练概括抓住最初对人物的新鲜感觉，做到生动、准确、概括表现瞬间的精彩效果。

（四）默写练习

默写的训练对从事服装设计的专业人士极为重要，默写能力的水平高低，直接反映一个人对事物观察和记忆的能力。有目的地进行默写训练，能提高设计师动手描绘和再现对象的表现力。

在默写过程中应该注意对形象的理解和最初的印象，要把握物体的大形和特征。更要注重服饰的款式以及有代表性的配饰细节，因为它不同于纯绘画所强调人物动态和整体气氛。初学者要在练习中对时装绘画与纯绘画有所区别，掌握重点以达到为服装设计专业学习的目的。

二、速写工具

时装人物速写工具多种多样，可根据个人使用习惯和需要选择。用笔常见的主要有铅笔、炭笔和钢笔等。除笔之外，纸张也很重要，有素色和彩色以及质地的区别。

（一）铅笔

铅笔是绘画中最常使用的工具，铅笔有粗细之分，通常以 HB—6B 为宜。另外还可以采用专业绘画的速写铅笔，笔芯扁平，画时线条能出现粗细变化丰富的效果。

时装人物速写多为线条表现，因此用铅笔单线勾画是主要手段，侧锋平涂的方法较少，所以软硬适中的铅笔是理想的工具。

铅笔绘画是基础练习的重要过程，灵活使用铅笔掌握铅笔的各种表现方法，能为各种工具的全面使用打下扎实的基础，也为设计图的绘制做好前期铺垫。（图 2–1、2–2）

（二）炭笔

炭笔质地松软，黑白对比强烈，勾线与侧锋使用效果极佳，在素色中能表现丰富的画面。勾线能表现浑圆的线描，侧锋笔力的轻重使用，能表现线条节奏和韵味。

使用炭笔可以运用擦笔和橡皮与手指结合等辅助手段，来表现画面的特殊效果。例如：运用擦笔和橡皮擦抹，可以表现裘皮、毛料、丝绸等不同质地的服饰。如果要大面积表现服饰，采用炭笔涂抹色块较为方便。（图 2–3、2–4）

图 2–1　铅笔速写（一）

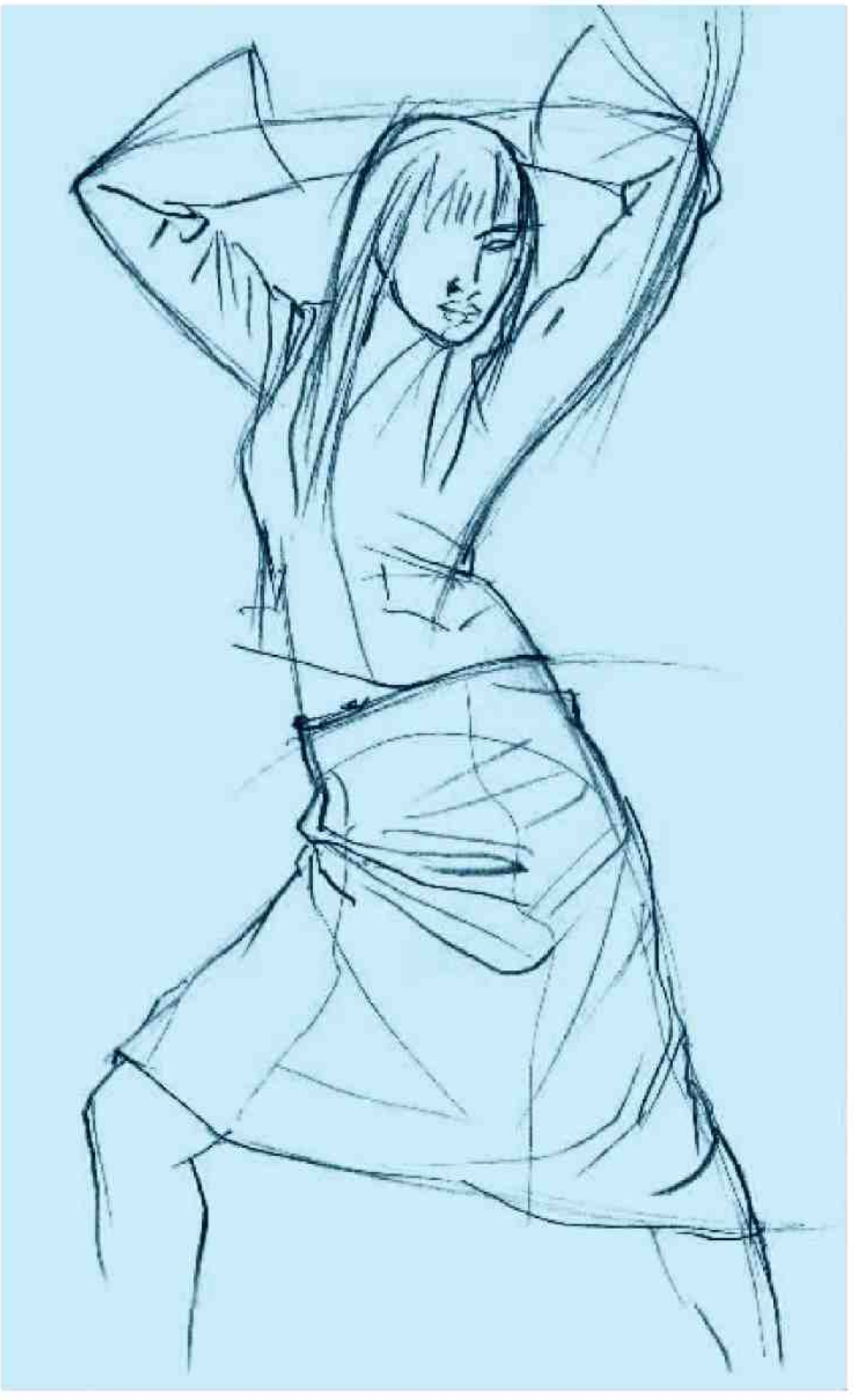

图 2–2　铅笔速写（二）

图 2–3　炭笔速写（一）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

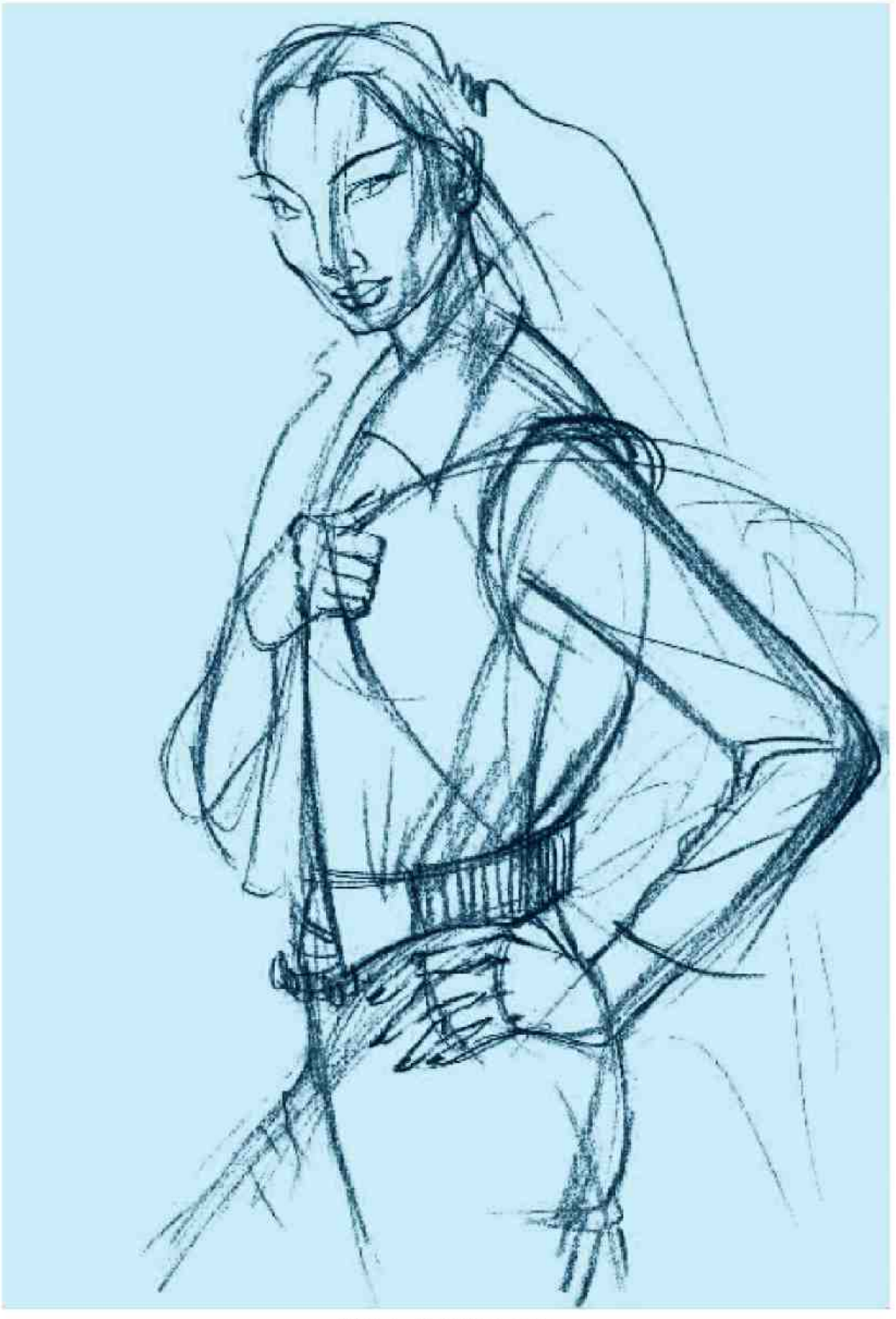

图 2–4　炭笔速写（二）

（三）炭精条

炭精条作为绘画中的专业工具有其特殊的表现效果，通常有黑、棕两色。炭精条具有很强的表现力，通过不同的使用方法，如勾线、侧锋涂和块面画均能表现画面的张力效果，是速写绘画中最有表现力的工具。

炭精条还可以与色粉笔结合使用，能表现更丰富的时装人物画。时装人物速写是以表现服装的款式为主，因此在重要部位可以加入少量颜色作为说明，以达到更准确、完美的表现效果。（图 2–5、2–6）

图 2–5　炭精条速写（一）

图 2–6　炭精条速写（二）

（四）钢笔

服装设计图的主要表现形式是以钢笔来描绘的，钢笔的使用有重要意义。

钢笔有常见的普通书写笔，另外有书画专用钢笔、针管笔、签字笔等等。钢笔使用方便并且具有多种表现方法，在时装人物速写方面主要有三种：一是为均匀线条，主要采用笔尖勾画或用针管笔表现，二是为粗细有变化的线条，多用书画硬钢笔，表现粗细节奏变化的线条；三是采用点、线、面三者结合表现黑、白、灰三种不同色调的画面，创造素色之中的美感。

钢笔画要求下笔准确、线条肯定、用笔流畅，这样才能表现出其特有的材质美感，初学者应该特别注意钢笔画的绘画要领。钢笔画在纸面不宜更改，因此，要做到得心应手就必须勤练多画，在掌握其规律方法中逐步提高表现技法。（图 2–7、2–8）

（五）麦克笔

麦克笔是一种新型特殊的绘画工具，尤其在服装设计中经常使用。麦克笔有两种类型：水性麦克笔和油性麦克笔。笔头有两种形状，尖头和斧头形。尖头笔适合勾线，斧头形笔用于大面积涂色块。麦克笔的颜色丰富，单色笔和各种渐变色的系列繁多。

麦克笔在平涂或勾线时，要充分利用其特性表现麦克笔的材质美感。用笔讲究力度，不易过多重复涂盖，勾线要在流畅柔和中见力度，线条转折、顿挫都要体现其特点。

纸张的选择很重要，不要用吸水性过强的纸，这样会使麦克笔的水分渗出影响画面。可选用纸张表面平滑不易吸水的纸如复印纸等。（图 2–9、2–10）

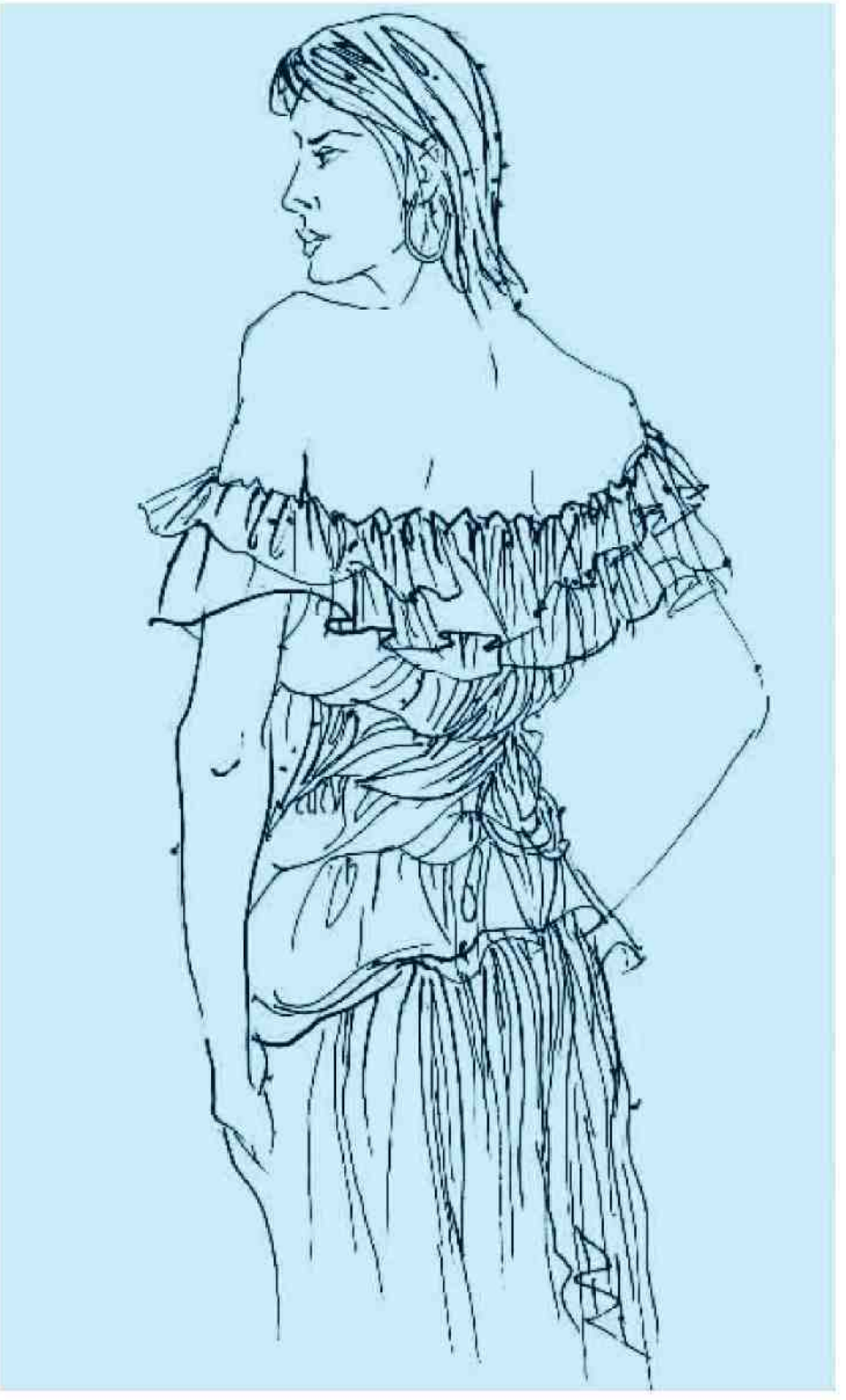

图 2–7　钢笔速写（一）

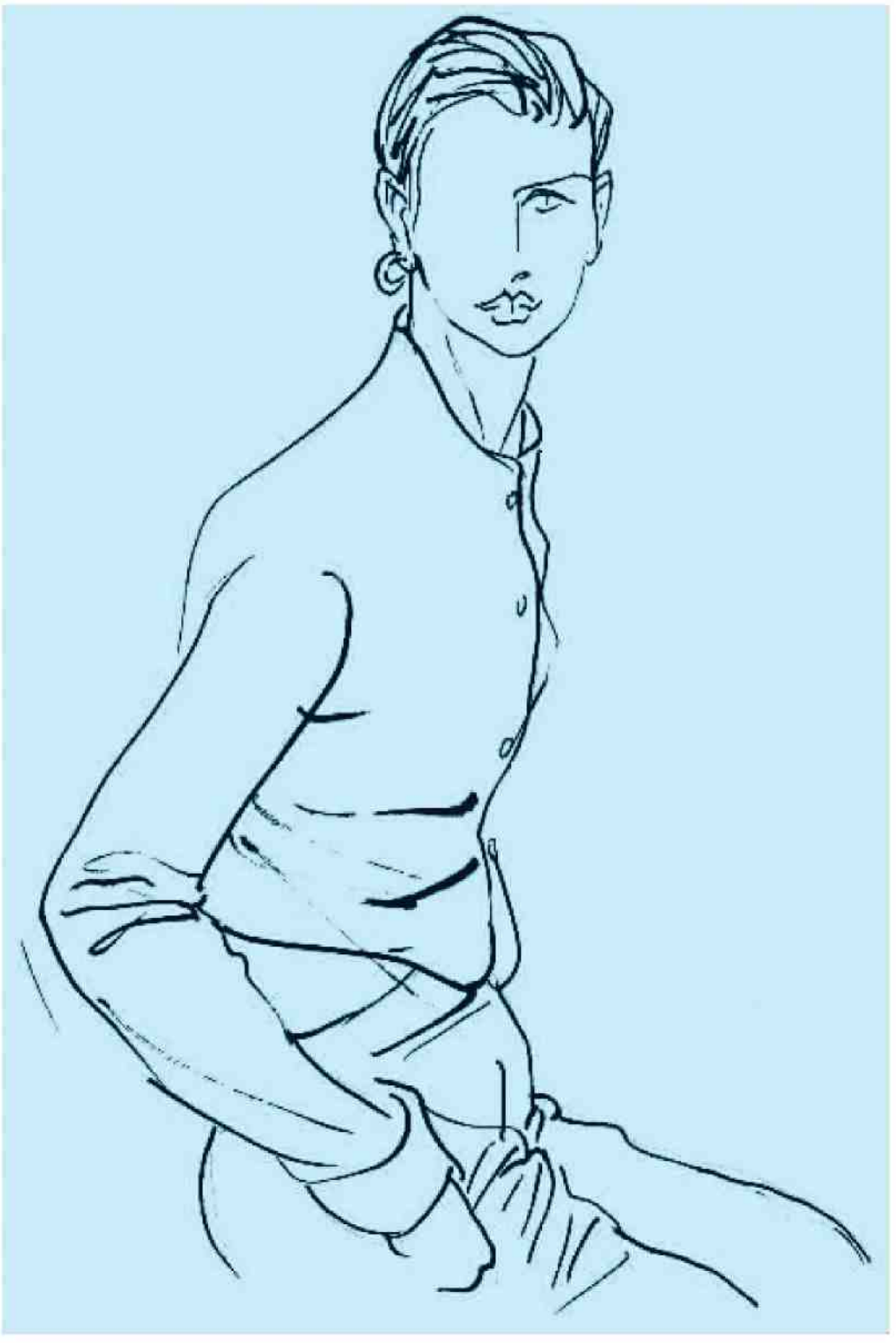

图 2–8　钢笔速写（二）

需要全本请访问 www.ertongbook.com