

服装设计皮毛手绘的表现与展示

刘玉媛

(江宁高等职业技术学校, 江苏 南京 210000)

摘要: 本论文着重讲解皮毛设计的表现, 服装设计师在设计皮草服饰的时候, 可以先绘制出皮草服装手绘图, 再进行实体的皮草服饰的制作。皮草服装手绘图中皮毛设计的表现, 可以采用线描、水彩、马克笔、电脑、彩铅等表现方法。

关键词: 皮草; 皮毛; 设计; 表现

随着人类社会的不断进步, 人们对皮草的审美功能要求也越来越高。服装设计师对所构思的设计作品形成概念之后, 需要把构思灵感用一定的形式表达出来。通常使用时装画效果图, 直接将实际在人台或人体上的服装表现出来。由于皮草价格昂贵, 原材料珍贵, 通常用效果图来表现设计构思。它的主要功能是通过视觉传达的形式表现自己的思想观念。表现方法与其他绘画相比, 更具灵活性, 生动性。皮草效果图是以描绘皮草材料的特质为主的设计图。通常将注意力放在服装的造型结构上, 着重服装与人体、设计与整体的比例关系。与其他服装材料相比, 皮草材料的特殊性, 在表现技法上也有自己独特的个性, 皮草效果图多以线条勾画, 再敷着色彩。可以使用马克笔、彩铅、淡彩等形式来表现皮草服装的任何材质。

一、皮草效果图的表现技法

皮草服装效果图的表现工具和手法是多种多样的, 传统的水粉、水彩颜料、彩铅可以表现皮毛的质感, 彩色粉笔、彩色铅笔, 也可以表现出不同风格的皮草设计图。但不要认为只有色彩才能表现皮草的质感, 铅笔, 炭笔, 水墨等工具, 都可以用来表现。

(一) 线描表现

线描源自中国国画技法形式中的一种, 后来被运用于美术的训练当中, 称之为速写。(见图1)此种画法全凭线条的虚实浓淡粗细来勾勒人物和景物, 这种速写能力是服装设计师必须具备的基本能力, 它可以培养敏锐的观察力, 迅速地掌握对象的造型比例和运动的特点。用线条勾画出浮现在表面的针毛是表现皮草类服装质感的重要方法。画中十分讲究虚与实的对比, 有时淡淡的色彩渲染, 加上寥寥数笔的线条, 就可以表现蓬松的毛的质感了。采用线条勾勒方法, 将各种皮草的外形结构描绘出来, 为了更好地表现皮草材料的特征质感, 有选择性地表达重要部位。依照皮草生长的方向, 运用一些生动活泼的长短不一的线条表现皮草的肌理纹路, 在表现皮草装饰边的服装中, 要注意有选择的采用不同的铅笔或者炭笔, 在衣领、袖口等重要皮草显露的位置, 以明暗疏密的变化过渡自然, 既消除了铅笔的生硬感, 又表现了皮草的质感。也可以按照皮草服装结构的变化, 采用简洁流畅的弧形线条, 配以适当的钝笔、逆锋、中锋以及短线来表现明暗突出皮草服装蓬松柔软厚实的体积感, 产生生动形象的视觉效果。

作画步骤:

1. 用铅笔勾画出人体结构图的造型。

2. 根据绘画的人体结构图, 使用轻重缓急不同的线条画出皮草的外轮廓。

3. 最后对皮草服饰进行细节刻画, 如毛的质感、袖口、领口等。

(二) 水彩画表现

用水彩来表现皮草的质感。水彩晶莹剔透, 附着力比较弱, 但是渗透力比较强, 既有大面积的平涂也可以细致地刻画某一个部位的细节, 利用水彩的干湿浓淡、颜色的变化及渲染的色彩结合枯笔湿笔的技法, 使所表现出来的皮草服装质感自然富有变化。与水墨相比, 水彩画更讲究颜色的表现, 而色彩颜料通透, 以水来调节色彩的浓淡和纯度以及明度的变化, 因此绘画的技巧偏重于对水分的控制。皮草毛的长短粗细, 花色以及各种形态, 软硬程度的不同, 所表现的效果也有所不同。绘画时要利用水分对水彩颜料进行调节, 控制皮草蓬松、体积感强的特点。表现皮草具体的方法很多, 但对于比较细腻柔软的皮毛, 可以用晕染的方法来表现, 先用水在所需要描绘的部位润湿, 在半干的状态下, 用水彩按照毛的走向来填充, 色彩是渗透的, 最后用笔圈上深色的颜色在进行毛色的二次勾勒。色彩之间由于水分的添加程度不同, 外轮廓渗入的水分不同, 所以颜色在一起能够更自然的衔接, 对于比较粗糙的毛皮可以用皴画的方法, 然后再选用较细的毛笔来勾勒出细致的一丝丝的毛发(见图2)。

作画步骤:

1. 先将人体结构以及服装外轮廓画好;
2. 用水彩颜料调出人物肤色, 可以使用明度不同的同种颜料叠加使用, 增加人物的体积感;
3. 最后使用勾线笔画出人物面部及皮草的细节。

(三) 马克笔表现

马克笔画出的线条比较刚硬, 颜色鲜艳, 不适宜表现蓬松的皮草材质柔软的感觉, 但是马克笔与水彩相比, 不需要用颜料与水分相调和, 不用把控水分的多少浓淡干湿, 特别是马克笔色彩齐全, 各种明暗色彩以及各种型号的马克笔应有尽有。(见图3)马克笔的服装画在近年比较流行, 而且发展比较快, 尤其是在国外应用的比较广泛, 有油性和水性之分。马克笔附着力比较强, 颜色浓厚鲜艳, 多彩, 适合大面积的平涂, 而水性马克笔色彩柔和透明, 覆盖力弱, 笔触比较清晰可见。此外, 最近市面上出现一种软头马克笔可以很柔软地表现出皮草的柔软质感。当马克笔在笔芯中的颜色快用完的时候, 可以用来表现皮毛较粗糙的皮草, 因此可以利用这种特点很好的上色, 表达皮草的肌理效果, 以弥补马克笔直白的不足。

作画步骤:

1. 先将人体结构以及服装外轮廓画好;
2. 选择肤色的色号, 沿着同一方向平涂;
3. 在平涂时选择两种颜色叠加涂, 更能表现人物立体感;
4. 在涂色时注意留白, 表现体积感。

(四) 电脑表现

随着电脑技术的迅速发展, 电脑已经成为设计师的一个重要绘图工具。电脑绘图具有简洁方便易保存的特点, 可以实行手工设计无法达到的三维效果, 尤其在皮草材质的表现上, 可以把皮草材质通过扫描的方法拼贴到人体的结构设计上。这样给大家展示了一个真实的服装效果画面, 甚至建立出类似于照片的三维真实画面。目前专门用于绘画服装手绘效果图的电脑软件有 Photoshop、CorelDraw、Illustrator 等, 这些软件强大的功能给创作服装电脑效果图起到了很大的帮助 (见图 4)。采用电脑软件来表现皮草服装的效果, 有着迅速和快速修改的优点, 当然, 除了要有一定的绘画基础之外, 还要有熟练掌握软件的各种功能, 以便能够得心应手, 对所需要的图片进行修改处理。采用先手工绘制, 在电脑设计的方法, 再通过扫描, 将图片输入电脑, 然后在电脑中进行着色材质的选择以及各种规划效果的添加, 由于使用鼠标不够灵活, 所画的线条不易掌握而显死板, 因此也可以配备一套电脑绘图板, 这样可以节省时间, 同时线条还够流畅。如果在绘画的过程当中, 线条画得不够流畅僵硬, 可以进行多种尝试, 反复修改, 不断的比较, 把画面画得较为理想一些。为了便于利用电脑进行皮草服装各种表现的处理, 要注意人物的动态, 服装的款式以及花纹的处理。

作画步骤:

1. 可以先用电脑绘图板将人体的结构动态画好;
2. 再扫描输入电脑, 利用绘图软件或者徒手在绘图板上画上衣服;
3. 在画的时候注意皮草毛质的走向, 皮草部分可以采用图片插入也可以利用绘图板徒手画出来;
4. 对于细节处可以放大处理, 刻画细节处。

(五) 彩铅表现

彩铅的表达方式与线描的表达方式有相同之处, 同时也有不同之处。彩铅介于蜡笔与线描之间。彩铅的颜色虽很多, 但是没有水彩容易颜色变换, 相互调和产生的颜色多。彩铅绘画与马克笔绘画相比, 马克笔绘画大面积平涂简洁方便, 注重整体的意象。而彩铅在绘画皮草时, 只要注意皮草上每个皮毛的走向, 用清晰明了的彩铅画出皮草的细节, 注重细节的刻画与描绘。画面丰富多彩, 细腻。这是马克笔、线描水彩所达不到的一种表达效果。彩铅在拼图的时候也要注意排列, 或者以素描的形式来排线上色, 更加美观一些。在选择彩铅笔的时候应选择油性多的, 更容易上色。但是在绘画的同时, 也可以采取两种颜色相同明度, 不同的颜色来描绘人物, 更能体现出人物的立体感 (见图 5)。

作画步骤:

1. 先用铅笔淡淡地画出人物的造型以及穿着皮草的衣服, 用橡皮轻轻擦去, 留下隐约可见的影子;
2. 先从脸部的肤色到全身来平涂, 将面部细节刻画, 五官可以稍加点缀, 形成一个化了妆的模特形象, 与水彩和马克笔相比更能够徒手刻画细节。在服装上, 利用彩铅进行描绘可以细致刻画皮毛的纹样和图案。

二、结语

皮毛设计的表现可以通过线描、水彩、马克笔、电脑、彩铅等方法来表现。这几种方法也存在着不同之处, 各有优点, 同时这几种方法可以用来表现不同类型的皮草。比如纹样多的, 针毛长短不一的等等。

参考文献:

- [1] 李倩倩. 绘画基础在服装设计中的应用表现 [J]. 江西服装学院论丛, 2020 (02).
- [2] 张东旭. 色彩在服装设计中的运用 [J]. 中国民族博览, 2021 (03).
- [3] 李海英. 色彩在服装设计中的运用研究 [J]. 美术教育研究, 2019 (06).

图 1 皮草手绘效果图

图 2 皮草手绘效果图

图 3 皮草手绘效果图

图 4 皮草手绘效果图

图 5 皮草手绘效果图