

时装画教学中“联动式”训练方法探究

——以五官绘制为例

贺晨亮, 杨 梅

(湖南工程学院 纺织服装学院, 湖南 湘潭 411104)

摘要: 时装画是展现服装外观形式美的手段之一, 在服装设计、服装宣传中经常用到, 画好时装画尤为重要, 时装画的训练方法成为关键。通过时装画教学实践, 发现练习绘画人脸五官时存在着一系列问题, 如平衡对应问题、透视问题、比例问题、形态问题等, 针对出现的问题提出应对方法——“联动式”训练。通过实践证明, “联动式”训练对于出现的问题有很好的矫正作用, 并为时装画教学提供了一定的参考和借鉴。

关键词: 时装画; 联动式; 教学方法

中图分类号: TS941.2

文献标识码: A

文章编号: 1673-0356(2022)01-0061-04

《时装画》课程是服装与服饰设计专业的核心课程之一, 是理论与实践相结合, 着重培养学生设计表现能力的专业课程。在服装专业教育中服装设计是一个核心的板块, 而时装画则是服装设计过程中设计意图、设计构思、产品企划、服装商品广告宣传、服装艺术风格等多方面表现和传达的有效手段, 是直接体现设计师创意内容最简便的途径^[1]。

画时装画时, 一般人都会认为应该从头开始画, 因为头部是计算全身比例的基准, 也是人们传达感情最明显, 而且让人最感兴趣的部位^[2]。头部的重点是五官, 合适的五官比例、形态会提升整个时装画的美感, 使服装风格更加突出。

但是, 一旦着手去画五官, 就会出现许多问题, 例如平衡对应问题、透视问题、比例问题、形态问题等, 面对这些问题必须要有一个解决办法, 而“联动式”训练就是针对绘画五官时可能出现的一系列问题所提出来的解决方法。

1 “联动式”训练

“联动”指若干个相关联的事物, 一个运动或变化时, 其他的也跟着运动或变化, 即“联合行动”之意。“联动式”训练, 是在时装画练习过程中, 各种时装画元素互为参考, 进行的一种训练绘画方法, 旨在强调各元

素细节之间的关联性, 例如对应关系、比例关系、透视关系等, 而不强调单个部位的细节刻画。这种训练方式有助于学生对画面整体的把控, 对细节的完善, 进而使得画面结构美观、合理, 大大提升了时装画的准确性与美感。

2 时装画中人物五官的特征

时装画中对于人物形象的处理是以简洁、概括为准则。例如在绘制人物五官时, 首先要进行提炼和取舍, 捕捉人物五官的典型特征, 以简练的线条表现出来^[3]。

时装画的五官具有美化、抽象、简练等特征。美化并不等于漂亮, 过于漂亮的五官和形象往往会影响服装设计的充分展示, 反而本末倒置, 此处美化指的是端正、修正极端的面容, 并且具有程式化特点; 抽象有概括之意, 时装画中的五官在现实生活中很难找到对应的人脸, 但会感觉到它就是一类人的五官形态, 例如亚洲黄色人种面部与欧美白色人种面部就会有明显的不同, 所以它具有普遍抽象性, 而不具备个性独特性, 区别于素描写实头像; 简练不等于简单, 简练建立在扎实的绘画基础之上, 即用最精炼的线条表现最丰富的内容。

其次, 要善于通过五官来表现人物的个性特征和内在气质, 根据人物的形象特征和气质可以划分为淑女型、浪漫型、古典型、性感型、野性型等^[4], 此处的个性特征指的是一类人的抽象特征。总之, 时装画中人物形象的表现既要结构严谨、精炼概括、用笔生动而准

收稿日期: 2021-06-08; 修回日期: 2021-08-11

基金项目: 湖南省普通高校教学改革研究立项项目(湖南省湘教通[2019]291号-708)

作者简介: 贺晨亮(1993-), 男, 助教, 硕士研究生, 主要从事时尚理论、服装设计研究。

确,同时又要突出其类型的个性、气质特征。

时装画人物的面部五官可以使画面的整体感觉更加丰富饱满,增强服装风格的表达与凸显,并表明所提供的时装设计针对某一特定人群,时装人体的脸部使消费者产生“对号入座”的满足感,从而产生“占有欲”^[5]。另外时装画人物的面部五官体现了明显的时代感,不同时代有不同的审美特征,例如20世纪10年代追求端庄优雅,时装画人物的面部就较为圆润、细腻,而80年代追求粗犷、潇洒,人物的面部五官也变得棱角分明,近些年,“蛇精脸”成为一种潮流,人物的脸型也变得细长“尖锐”。

时装画人物面部五官除了随着流行趋势的变化而改变外,对漂亮容貌的看法也因人而异。在绘画表现中有一定的标准,例如五官的位置,不管是写实风格还是夸张画法,眼睛、鼻子和嘴的位置都是相对固定的^[6]。

2.1 眼睛与眉毛特征

“眼睛是心灵的窗户”,眼的变化直接受到人情绪的影响。快乐时,眉飞色舞;愤怒时,横眉冷目;专注时,目不转睛;传情时,暗送秋波;骄傲时,目中无人;激动时,热泪盈眶。在时装画中,所谓自己的独特风格,往往是通过眼睛的情态、人体的动态的刻意夸张而得以表现。不同人物眉眼的形态特征都有所不同,例如男性和女性的眉目表现上就有差异,女性模特通常因为化妆的缘故,眼睛会显得比较大,眉毛细长,而男性眉毛较为粗黑浓重,眼睛形态接近扁圆,常常皱着眉头。

2.2 嘴巴特征

嘴与眼睛一样具有传达人物感情的作用,在人脸上占有很重要的位置,早在4000年前,女性就开始用各种涂料来修饰美化嘴唇的形状、大小和颜色。在时装画人体中,一般多采用微笑的表情,给人带来愉悦的心情。嘴巴的不同特征也可以表现不同的风格,例如热辣性感的烈焰红唇,具有东方气质的樱桃小口,恐怖夸张的血盆大口等。

2.3 耳朵与鼻子特征

耳朵与鼻子在人的表情变化中最为含蓄,近乎无动于衷,最多也就是嗤之以鼻、面红而赤罢了。在时装画人物面部中,所能看到的也只是耳朵的一部分——外耳,女性通常因为长发的缘故,耳部露出的机会不多,但是在绘制男性或儿童时,要注意耳部结构的绘

制。鼻子则处于人脸正中,往往不同的特征表现不同的人种,比如黑色人种鼻子形态较为宽平,白色人种形态比较挺立,黄色人种则相对小巧起翘。

3 时装画五官练习中存在的问题与解决

学生在练习五官时,会出现多种问题,原因大概有这些:①练习太少,线条、比例没有掌握,手上功夫较弱;②没有得到正确的训练;③没能理解所绘画的内容,只会摹其形,不能会其意,导致后期无法自行创作等。第①点与第③点属于学生主观原因,需要通过鼓励、激励等方式让学生勤加练习与记忆知识点,而第②点是教师所应该注重的,给予学生正确的训练方式,好的训练方法可以让学生事半功倍,减少一些不必要走的弯路。按照传统绘画五官训练方法,学生在练习时往往会出现平衡对应问题、透视问题、比例及形态问题。

3.1 平衡对应问题与解决

以眼睛训练为例,众所周知,人的面部是对称的,眼睛同样如此,所以在传统的教学训练中,先以单只眼睛的绘画为先,如图1所示,在完成所有的感官练习后,再将它们“拼凑”成完整的一张脸。在学生的练习过程中经常出现一个问题,在绘制单只眼睛时,不会出现问题,甚至眼睛被画得炯炯有神,但是当完成整张脸时,就会发现眼睛出现不平衡不对应的问题,要么一上一下,要么一大一小,问题最多的是眼球不对应,看起来很奇怪。如果说人脸是对称的,可能不完全正确,两只眼睛的轮廓是对称的不假,但当眼球发生偏移时,比如向右看或向左看,整个眼睛此时就不是对称的了。所以学生在画单只眼时,不会出现问题,而在画双眼时就会出现不平衡不对应的问题,如图2所示。

应打破传统教学中以单只眼睛绘画为先的训练方法,从一开始就采取“联动式”训练,以一双眼睛为先进进行绘画练习,正侧面的单只眼睛除外,这样既可以保障两只眼睛轮廓的对称性,又可以保障两只眼睛眼球的对应性,从绘制眼睛轮廓开始,就采用一双眼睛的练习习惯。最后,经过一些练习,两眼的距离、位置及形态,就会形成一种“习惯”,就算两只眼睛的形态发生不同的变化,例如挤眉弄眼,它们之间的基本比例或是逻辑不会发生变化,也能正确画出两眼的关系,“联动式”训练有效解决了平衡对应的问题,如图3所示。

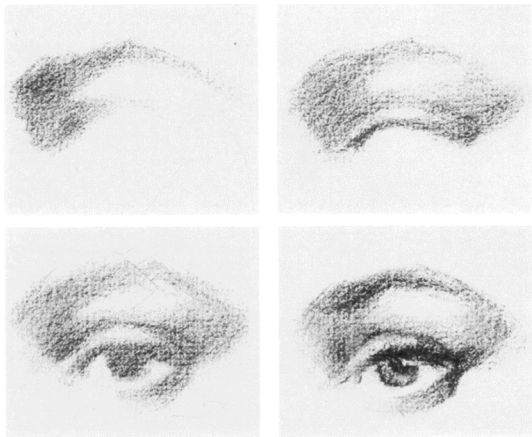

图1 传统教学眼睛的绘画方法和步骤

图2 学生绘画案例

图3 学生绘画案例

3.2 透视、比例问题与解决

在时装画中,五官的透视变化极为丰富,五官左右对称地分布在蛋形头部的下半部,以眼睛为例,当头部发生转动时,眼睛会出现正面、3/4侧面、正侧面及仰视俯视等角度变化,眼球的正圆形会发生各种椭圆形的透视变化,上下眼睑的弧线也产生相应的透视变化,如果忽视这些变化,眼睛会从面部的透视中分离出来,似乎没长在眼窝里^[7]。透视是由于空间的差异而产生近大远小、近实远虚的形态,学生在练习透视角度时,

往往只练习单个感官的透视,例如练习正面的鼻子、3/4侧的鼻子、正侧的鼻子、仰视的鼻子以及俯视的鼻子,如图4所示,这样也会出现3.1里面的单一问题,只会画某一感官的透视角度,将其他感官放在一起时,会出现眼睛斜、嘴歪或者鼻子不正等透视不统一的问题。

图4 不同角度的人脸

比例问题与透视问题具有一致性,往往透视问题的出现,会伴随着比例问题的发生。为了便于学习、绘画人脸五官,人们将五官的比例总结为“三停五眼”,“三停”指的是发际至下颌之间分为三等分,“五眼”指的是正面部的宽度为五只眼睛的长度之和。当头部发生转动时,由于透视的原因,五官的比例也会发生变化,例如仰视,“三停”的距离就不是相等的关系,而变成递进的关系,下颌线到鼻底线最长,接下来是鼻底线到眉线,最后是眉线到发际。学生在练习时单个感官时,往往忽视比例的变化,就会导致比例失衡,五官看上去很别扭。

在练习绘制五官时,要时常注意五官之间的透视、比例关系,例如在练习绘制嘴巴时,除了嘴巴单个的细节、形态,还要考虑它此时所处的角度,若为正面,那就可以采用“三停五眼”的比例关系,遵循就近原则,简单标出离嘴巴最近的一个器官位置,鼻子的位置,如果非正面,就要考虑是3/4侧,还是仰视或是俯视,此时也需要标出鼻子的位置,以及它大概的形态,因为练习以嘴巴为主,所以鼻子不需要刻画细节,嘴巴重点刻画,这样可以有效解决五官之间透视与比例问题。

3.3 形态问题与解决

五官的形态与透视、比例都有密切的关系,也可以说五官的透视、比例决定了五官的形态。五官的形态也服从近大远小的规律。以耳朵为例,当人脸为正面时,两只耳朵的形态对称,这是确定的,当人脸发生转动,两只耳朵就会出现明显的差异,这种差异性要大于眼睛,因为两只耳朵之间的距离最大,并且位于头部两

侧,被头部所遮挡,转动幅度增大,看到的其中一只耳朵的结构将会减少,甚至消失,而另外一只耳朵的结构将被更加清晰地看见。所以在练习绘画耳朵时,要把握两耳的形态变化。

当面部发生转动,五官的形态随着透视的发生而产生变化,变化规律遵循近大远小,但是当头部呈现侧仰视时,就不只有近大远小,对应感官的具体形态都会有所不同。在练习绘制时,一定要画出对应的另一只耳朵的形态,靠近视线的可以精细刻画,远离视线的可以简单勾出轮廓形态,也符合近实远虚的透视规律。以鼻子为例,由于鼻子位于面部中心,又因为它是单只,所以在练习透视的鼻子时,可以标记眼睛的大体位置与形态,也可以标记嘴巴的大体位置与形态,另外,还需注意鼻梁与鼻头的关系,不同的角度下,鼻梁的立体程度有所不同。

3.4 其他问题与解决

“联动式”训练除了适用面部五官的练习以外,还适用于人体的练习和服装的绘画练习,具有很强的适用性。例如在绘制服装口袋时,就可以采用“联动式”训练方法进行练习,同时绘制出两只口袋的对应位置与形态。“联动式”训练更适用于对称形态物体的练习,在物体发生转动时,对称形态的部分也是最容易出现平衡对应问题、透视问题、比例问题和形态问题,不对称形态则不容易“出现”,更准确来说是不容易发现

这些问题。

4 结语

“联动式”训练方法能有效克服时装画中的透视、比例、形态等问题,从一开始的练习就采用“联动式”的训练方法,一旦习惯养成,就能在绘画中随时保持正确的透视、比例、形态,进而降低绘画的犯错率,同时也增强学生对时装画整体的把控能力,使画面美感大大提升,对时装画的绘制具有重要的意义。

参考文献:

- [1] 刘耀先,丁学华. 纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材 Photoshop & Painter IX 数码时装画[M]. 上海:东华大学出版社, 2018.
- [2] 矢岛功. 矢岛功人像画技法 中英文本[M]. 许旭兵,译.南昌:江西美术出版社, 2001.
- [3] 刘元风. 时装画技法[M]. 北京:高等教育出版社, 1994.
- [4] Bill Thames. 美国时装画技法[M]. 白湘文,赵惠群,译.北京:中国轻工业出版社, 2009.
- [5] 比娜·艾布林格. 美国经典时装画技法 基础篇[M]. 徐迅,朱寒宇,译.北京:中国纺织出版社, 2003.
- [6] 金 惠. 时装画人体动态[M]. 北京:中国纺织出版社, 1998.
- [7] 威廉·莫恩. 头像素描完全指南[M]. 上海:上海人民美术出版社, 2019.

Research on the Training Method of "Linkage" in Fashion Painting Teaching

—Take the Drawing of Facial Features as an Example

HE Chen-liang, YANG Mei

(Textile and Clothing College, Hunan Institute of Engineering, Xiangtan 411104, China)

Abstract: Fashion painting was one of the means to show the formal beauty of clothing appearance. It was often used in the fashion design and clothing publicity. It was very important to draw a good fashion picture. The training method of fashion painting was the key. Through the teaching practice of fashion painting, it was found that there were a series of problems in the practice of painting facial features, such as balance correspondence problems, perspective problems, proportion problems and shape problems. The countermeasure to the problem, namely, linkage training was put forward. Through practice, it was proved that the "linkage" training had a good correction effect on the problems, and provided some reference for the teaching of fashion painting.

Key words: fashion painting; linkage; teaching method