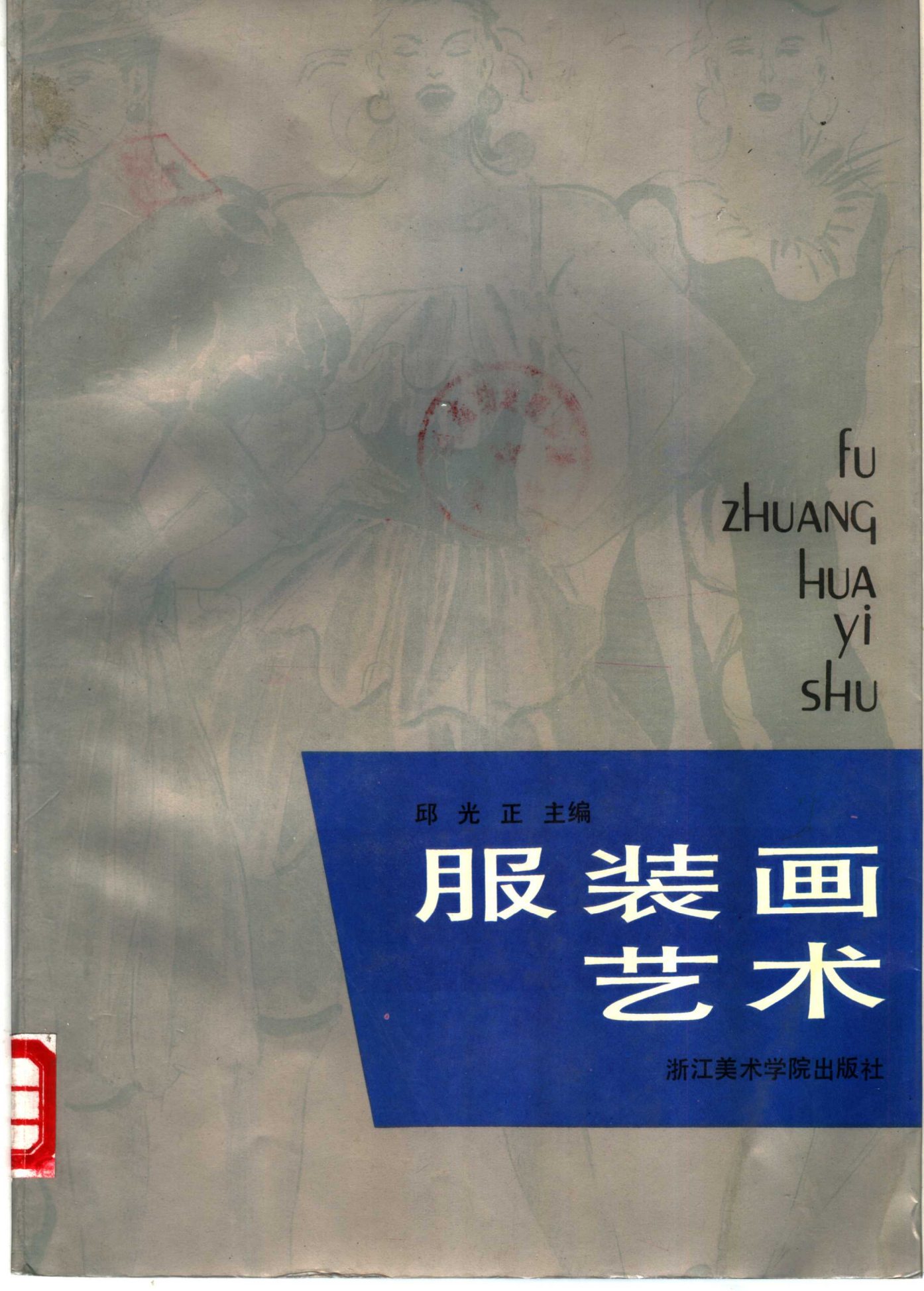

fu
ZHUANG
HUA
yi
SHU

邱 光 正 主 编

服装画 艺术

浙江美术学院出版社

服装画艺术

邱 光 正 主 编

浙江美术学院出版社

服装画艺术

邱光正 主编

邱光正 陈莹 赵卫国 钱欣 编著 邱光正 钱欣 等绘

浙江美术学院出版社出版

(杭州市南山路218号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷一厂印刷

开本：787×1092 1 / 16 印张：20

文字11.04万字黑白图 264幅 彩图 91幅

1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷

印数：1—3000本

ISBN7-81019-017-2/J·18

定价：(精) 28.00元

(软) 22.50元

从旧石器时代的遗穴里,考古工作者发掘出各种兽骨制成的骨针,这说明我们的祖先在几万年以前就懂得了缝制服装的原理并已从事最简单的缝纫了。公元前五、六千年,出现了仰韶文化,这时,人们的生活已日趋稳定,开始了原始的农业和纺织,人们已能用麻布缝制衣服,标志出人类的进步。

数千年来,我们的祖先为我们积聚了绚丽多彩的文化和服饰遗产;赢得了“文明古国”和“衣冠王国”的美誉。我国历代的传统服饰,华丽夺目,誉满全球;能工巧匠,遍布人间;然纵观全貌,虽时有演变,但总体上仍保持着鲜明的民族传统特色。自1912年推翻帝制后至今的近八十年间,我国社会变革明显加速,人们生活节奏日益加快,随着国际上时装款式的流行,我国的服装也出现了显著的变革。

近十余年,我国随着改革、开放的逐步发展,随着经济生活的逐步提高;人民生活发生了明显的变化,对新颖的服装款式产生了浓厚的兴趣;对外经济贸易的扩展,使服装外贸业紧随国际服装市场的动向,在此形势下,我国涌现了成千上万的时装设计师和服装经营者,各级各类的教育机构纷纷兴办服装专业及服装进修班、培训班;中国纺织工业部所属的全日制高校,均设置了服装专业,并建立了我国有史以来第一所高等服装学校——北京服装学院。各城市、各街道,经营服装者数不胜数,这股似感过热的服装风,颇有全民办服装之势;在此情况下,本书的编著和出版,无疑是切实提高我国服装水平所必要的实际工作。它必将对我国的服装教育事业和服装工商业的发展和提高起到良好的促进作用。

本书是学习、研究服装设计表现方法的技法书。全书共八章,首先论述服装和服装画的概况、功能、特征和种类;着重于提高服装设计与服装画的专业知识。接着论述服装画的构思与技法,分别从美的来源,技法与形式;技法与技巧的特征等方面详加阐述;是理论性与学术性较强的部分。第三章为具体技法,从人物造型与服装造型两大方面详尽、细致的叙述了总体和各个局部的造型与表现方法,并以大量的图例作形象的示例;是实用性较强可直接应用于设计、生产的章节。紧接着讲述服装配色方法及各种面料质感特征的表现;是服装画技法的重要组成部分。表现技法实现这一章,从基本技法与特殊技法两方面阐述;特殊技法在准确表现设计构思的前提下可作多种创造。此章可作各种技法运用提供参考和启迪,可谓集各种主要表现方法之大全。第七章论述艺术性服装画的特征和功能,并对有代表性的作品进行评述,此章扩展了服装画的视野和功能,加强了本书的特色。最后以服装画的历史演变及其画家与作品的介绍结束。

编著者以十分丰富的高校教学经验与较高的艺术水平,精心绘制和广泛选集了世界各国优秀作品为图例,使本书得到充实和提高。但由于我国现代服装教育的历史较短,专业水平和资料均较薄弱,错误和不足之处企待指正。

浙江美术学院出版社

第一章 服装、服装设计与服装画

- 一. 服装的概况
- 二. 服装的功能与服装设计的基本要求、原则
 - (一)从服装的功能着眼
 - (二)服装设计与服装画的基本要求
 - (三)服装设计与服装画的基本原则
- 三. 服装画的概念、功能、特征和种类
 - (一)服装画的概念
 - (二)服装画的功能
 - (三)服装画的特征
 - (四)服装画的种类
- 四. 服装画的学习方法

第二章 服装的构思与技法

- 一. 服装画的构思与美感
 - (一)美来源于面料
 - (二)美来源于色彩
 - (三)美来源于照片
 - (四)美来源于技法
- 二. 技法与形式
 - (一)形式与知觉思维
 - (二)服装画的形式
- 1. 趣味中心
- 2. 复合趣味中心
 - (三)服装画的布局

- 1.单一模特儿的布局
- 2.两个模特儿的布局
- 3.两个以上模特儿的布局

(四)服装画的对比——利用差异进行对比

- 1.利用大小进行对比
- 2.利用明暗或色彩进行对比
- 3.利用情绪进行对比

(五)美的形式法则

- 1.统一
- 2.平衡原理
- 3.韵律

(六)形式的生命力

三. 技法与技巧特征

- (一)夸张性
- (二)技巧性
- (三)装饰性
- (四)趣味性
- (五)说明性——广告性
- (六)概括性
- (七)情节性
- (八)表现性

四. 技法与风格

第三章 服装画中形的构成

一. 人物造型

(一)一般人体比例与服装画所描绘的人体比例之间的差别,

(二)人体各部在服装画上的表现

- 1.头部与颈部
- 2.面部

3.发型

4.手与腕臂

5.脚与腿

(三)人体造型

1.人体造型与服装表现

2.人体造型男性与女性的体型差异

(四)人物形态造型

1.静态

2.动态

(五)服装画常用的人物姿态

(六)人物造型的变形和夸张

1.发型

2.面部

3.颈肩部

4.腰部

5.臀部

6.腿部

(七)人物造型的省略与速写表现

二. 服装造型

(一)服装的总体造型

(二)服装的局部造型

1.衣领

2.衣袖

3.衣襟

4.口袋

5.衣摆

6.帽子

7.腰饰

8.鞋子

9.裙子

10.裤子

11.附属物

(三)制作工艺造型

1.镶嵌

2.刺绣

3.缝贴

4.褶

5.拼接

第四章 服装画中色的构成

一. 色彩原理和应用

(一)色彩基础知识

(二)服装色彩的特殊性

1.服装色彩的实用性

2.服装色彩的象征性

3.服装色彩的装饰性

4.服装色彩的民族性

(三)服装色彩与材料的关系

(四)服装色彩与人的心理

1.人对季节、气候的适应心理

2.人对地理、环境的适应心理

3.人对活动场合的适应心理

4.人对美化自身的心理

(五)色彩调和与服装配色

1.同一调和

2.类似调和

3.对比调和

4.渐变调和

二. 服装配色的规律、方法及其应用

(一)服装个体组合配色

1. 单件服装
2. 服装的里外色彩配套
3. 上下装色彩配套
4. 服装色彩与饰物、配件色彩的配套
5. 服装整体色彩配套

(二)群体服装组合配色

1. 统一群体服装的色彩配套
2. 统一群体服装的色调
3. 统一群体服装的局部色彩
4. 统一群体服装的色彩明度或纯度
5. 群体服装色彩的呼应与互代

第五章 服装画中质的表现

一. 粗纺织物

- (一)模仿粗纺织物特殊的外观效果
- (二)模仿粗纺织物特殊的结构
- (三)模仿粗纺织物制成服装后的结构特征和轮廓特征
- (四)服装画作品分析

二. 精纺织物

- (一)服装画作品分析

三. 针织物

- (一)表现针织物的弹性和紧身的特点
- (二)模仿针织物组织结构的纹路
- (三)模仿针织物柔软、定形性差的轮廓特征
- (四)服装画作品分析

四. 丝织织物

- (一)表现具有飘逸感的丝织物质感

(二)表现具有良好光泽感的绸缎面料

(三)表现具有透明感的纱绢类面料

(四)服装画作品分析

五. 麻织物

(一)服装画作品分析

六. 钩编织物

(一)模仿钩编织物表面呈现的绒毛感

(二)模仿钩编织物的纹路特征

(三)模仿钩编织物服装的轮廓特征

(四)服装画作品分析

七. 劳动布一类的粗厚织物

(一)服装画作品分析

八. 皮革类面料

(一)服装画作品分析

九. 皮毛类面料

(一)服装画作品分析

十. 棉衣、羽绒服装类

(一)服装画作品分析

十一. 小结

第六章 服装画表现技法的实现

一 基本方法

(一)速写性线描法

(二)意图性线描法

(三)装饰性勾线法

(四)勾线平涂法

(五)色块平涂法

(六)面料花样平铺法

(七)色彩明暗法

(八)明暗素描法

二. 服装画表现技法的图例及分析

(一)填色挤压法

(二)彩色铅笔写实法

(三)粗细一致的线条勾勒法

(四)大色块概括法

(五)黑影法

(六)图案背景上勾勒造型线的方法

(七)黑白图案效果的技法

(八)写实与装饰相结合的技法

(九)几何意味变形法

(十)勾线、淡彩、纸贴法

(十一)反施明暗或局部施加明暗法

(十二)用投影来加强装饰效果的表现法

(十三)色块组合法

(十四)以剪纸形式表现的技法

(十五)拼凑法

(十六)平面构成、矩形分割组合拼贴法

第七章 艺术性服装画

一. 艺术性服装画的特征和功能

(一)艺术性服装画的特征

(二)艺术性服装画的功能

1. 欣赏功能

2. 感化、教育功能

3. 宣传功能

4. 裁制功能

二. 艺术性服装画的构思与构图

(一)艺术性服装画的构思

- 1.在表现款式特征的前提下重视美感和艺术感染力
- 2.在明确款式结构的前提下重视表现形式与表现方法

(二)艺术性服装画的构图

- 1.人物安排以展示服装效果为主
- 2.人物外形的美感与画面空间的节奏
- 3.色彩和黑白的布局
- 4.重视画面的构图特点

三. 艺术性服装画的绘画性与装饰性

(一)艺术性服装画的绘画性

- 1.艺术性服装画的意境
- 2.艺术性服装画的艺术趣味
- 3.艺术性服装画的色调

(二) 艺术性服装画的装饰性

- 1.以装饰规律处理画面
- 2.线在装饰表现中的作用
- 3.背景和辅助物的装饰作用
- 4.服装面料图案装饰特征的发挥

四. 艺术性服装画中人物共性美的描绘与个性刻划

(一)人物共性美的描绘

(二)人物个性的刻划

五. 艺术性服装画的画面处理

- (一)服装总体造型对构成画面特征的作用
- (二)画面的明暗和色彩处理
- (三)画面整体效果的新鲜感

第八章 服装画的历史演变及其画家与作品

第一章

服装、服装设计 与服装画

服装画是整个服装事业的一个组成部分,它为服装的设计、生产和销售服务,因此,研究服装画艺术,应首先对服装和服装设计有一个概括的了解,才能进一步理介服装画的性质和作用;才能较为全面的研究和进一步发挥服装画的特点和技法。于此,让我们对服装及其设计先作一些扼要的阐述。

一. 服装的概况

我们伟大祖国在世界上素有“文明古国”和“衣冠王国”之称。数千年的文化艺术与服饰遗产绚丽多彩,誉满人间。历代服装,各有特色,纹饰遍布,华丽夺目。纵观全貌,虽历代各有演变,但总体上仍保持鲜明的传统。自 1912 年推翻帝制至今七十余年来,社会变革迅速,人们生活节奏加快,随着国际上时装款式的变化,我国的服装也出现了明显的变革。

在国际上,本世纪的二十年代是充满活力的年代。在服装方面,人们着力追求

时髦感与功能性。女性裙子变短至膝,腰线降至臀围,上衣没有腰身曲线,平胸平臀,喜穿肉色丝袜。女子流行短鬓而其外表似男性。至三十年代,女装又逐渐恢复女性化,有腰身,园胸,裙长至小腿肚,柔和的曲线,并用肩带或垫肩强调宽肩,裙子以斜布裁剪,显现美丽的线条。晚礼服也出现前所未有的变化,即露背形式。三十年代后期服装的流行较为混乱,似乎反映了世界的不稳定,预感第二次世界大战的来临。四十年代第二次世界大战期间,女子也参与战争的支援工作,因而此时期的女装颇为男性化。由于战争及物质条件等因素,女裙一直在膝盖的高度。至1947年,法国时装设计师迪奥(Chrislian Dior)推出的设计获得流行,他强调园滑的肩膀,细腰,蓬裙长度离地约八英寸,他的设计被称为 New Look。自此,迪奥一直领导着时装界,直到他去世为止。现在的继承者仍用其名,至今已是第三代了。五十年代期间,迪奥以英文字母来发表他的作品,如1954年的H型;1955年的A型及Y型;1957年迪奥去世后,由其弟子伊夫·圣·洛朗(YvesSaint Laurent)继续推出不同外型的设计。六十年代时装设计的总趋向是反成规,反越战。同时也表现出年青人的活力,“迷你裙”(Mini Skirt)完全迎合了年青人口味。男性的服装也有鲜艳的色彩出现。甚至男女穿同样款式的服装。女权运动使妇女流行穿着裤装。七十年代的人们不再完全接受流行的支配,个人可以在流行的主题下作个人爱好的选择。人们的穿着逐渐体现出个人性格与修养。七十年代中期的世界经济虽不景气,但服装款式的流行仍是优雅的。

二十世纪的服装,已在工业社会的文化类型中,采取了注重动作方便、不影响健康和实用的原则。款式一般不象过去那样复杂。近三十年间,服装利用工业的成就以机器生产,人们对服装的要求也不仅是单纯的物质需求而必须创造更美观、更合理、更新奇的产品来装饰自己,以体现自己的气质和修养,同时也使自己生活得更为舒适和受人尊重,使人类更为文明高尚。如美国 KO 设计室设计的服装,其中有“安迪密斯得”风格的服饰,追求家庭或日常生活的印象,以设计各种变化的浴衣、长袍为主,款式宽大舒畅,色彩华丽鲜艳(图 1-1)。有“巴洛可”风格的服饰,其设计点着眼在纤细的腰围和宽大的臀部的表现上,附以荷叶边增加华丽气氛(彩图 1-2)。还有现代主义风格的服饰,设计之特征以重视韵律和轮廓的形象为主流,腰围合身,裙子部分合身,色彩以黑暗色调和恬淡明亮的色调为两个主色调(图 1-3)。另外,还有拉美风格的服饰,它以拉美诸国的民族服饰为其时髦中的流行,它象拉美音

乐一样想象独特的韵律(彩图 1-4)。总之,未来服装的趋向,将是科技与社会文化的结合,并融注多种知识结合各地区各民族服装的特色,开创出服装的新风格。

(图 1-1、彩图 1-2、图 1-3、彩图 1-4、图 1-5)

二. 服装的功能与服装设计的基本要求

(一) 从服装的功能着眼

在人们衣、食、住、行的四大物质需求中,衣的重要性是可想而知的。人们的衣着,反映出一个国家、地区、民族及个人的经济水平,审美能力,艺术修养等诸方面物质生活水平和文化水平以及思想品德素养。服装发展到今天,它的种类与款式已愈来愈多。今天的服装的功能,主要体现在下列五个方面。

一是保护身体的功能。自然气候变化无常,人们为了适应自然环境的变化,就必须依靠衣服的增减来调剂寒暖,以羽绒、皮裘等服装来抗御严寒,以草帽来遮挡炎阳,以风衣抗风,以雨衣挡雨,这样来维护人体各部分机能的正常。服装保护身体功能的另一种是工作服,它根据人们的不同职业,以不同的质材,设计制作出各种不同性能和样式的服装,使穿着者在工作过程中起到防护作用。各种不同职业和工种的人,选择适宜于自己需要的质材和款式的服装来防护自己,如炼钢工人须用防火抗热的服装,化工工人须要抗各种化学污染的服装等。

二是提高生活效率的功能。各种生活场合须有不同质材与不同款式的服装。人们所穿的衣服如能与生活环境及生活内容密切结合,就可以提高工作效率和生活效率。运动员穿着活动方便的衣服就能发挥出优秀的水平;人们在休息时穿轻松的睡衣因自由舒畅而有利于恢复疲劳;经常接触水、火、脏……等东西的工作就穿能防水、防火、防脏的服装,这样均可提高工作效率并可安全、舒适地工作和生活。

三是增强秩序的功能。各种制服,军服均能起到增强秩序,提高组织纪律观念,增加安全感的功能。既有区别而又统一的制服,可使人感到有秩序,起到易于识别各人的职务,便于管理的作用。且能产生整齐美观的效果。学生穿学生服可减少青少年的虚荣心;减轻精神与物质的负担而能更集中精力于学习。

四是表现个性,提高自身及全社会文化艺术素养。服装除了抗寒暑,便于工作和生活外,每个人的穿着爱好也体现着穿着者本人的兴趣、习惯等个性因素,体现着穿着者的文化艺术素养与审美能力的高低。在社交场合,衣着要考虑到自己的身分、礼节;应体现出自己的修养与诚意。首先应是整洁。同时,也要考虑到当地的

风俗习惯。

五是扮演功能。这是指服装能起到改变人们外观效果的功能。例如侦察员和特工人员,以不断改变自己的服装打扮来迷惑对方,对在完成跟踪等各种复杂惊险任务时避免被人发现。在戏剧和电影中,也往往以服装打扮来明确各个角色的身分,突出和深化剧中人物的个性而增强影剧效果。

(二) 服装设计与服装画的基本要求

设计服装和作服装画,首先要考虑到服装的效用,并将所设计的款式与穿着者的性别、年龄、身分与服装质材等各方面互相协调;要考虑到穿着的季节、时间和环境,以及穿着者肤色、气质和个性。从设计的基本要求来说,主要有下述四个方面。

一是称身。这是指所设计的服装与穿着者的身体相称和身份相称。即裁制后的服装适合于穿着者身体的高矮、胖瘦,以及服装的各个局部如衣领、衣袖等均与穿着者的生理体态相称合。另一点是所设计裁制的服装与穿着者的身份相称合,如学生穿学生服,知识分子不宜穿劳动服和年轻人不宜穿老人服装等。

二是美观。这是指穿着所裁制的服装后能起到美化着装者的作用。使本来魁伟、健壮的女性或苗条婀娜的女性体态进一步显露其美感。使本来太胖或太瘦,太高或太矮的体态,甚至有某些生理缺陷者在着装后能得到遮盖和弥补。

三是时尚。这是指所设计的服装要合乎时代风尚。即与流行趋势相一致而具有时代感。使服装穿着者能与当时的社会面貌、众人的穿着潮流相一致而又能体现个人爱好的个人风貌。是个性与时代面貌相统一。

四是合用。这是指所设计的服装必须与工作、生活等场合、用途相符合。如在工作场所穿工作服、制服;在社交场合穿礼服;日常生活穿起居服等。

(图 1-6、图 1-7、图 1-8、图 1-9)

上述四项基本要求,是进行服装设计及在绘制设计效果图——服装画时应予重视的。

(三) 服装设计与服装画的基本原则

服装设计是一种创造。设计师在生活中受到感受而触发灵感;由灵感转化为构思,然后通过设计图——服装画表达出来或直接裁制出来。它属于艺术创造的范畴。应该说,艺术创造是艺术家——设计师根据自己独特方法进行而无一定成规