

Waiguoshizhuanghuayayishu jiazuoshangxi

外国时装画艺术

佳作赏析

丰春华 编著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

外国时装画艺术佳作赏析 / 丰春华编著. —天津: 天津人民美术出版社, 2007.1

ISBN 978-7-5305-3384-0

I. 外... II. 丰... III. 服装—绘画—作品集—外国—现代 IV. TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第142488号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2007年1月第1版

2007年1月第1次印刷

开本: 889 × 1194毫米 1/32

印张: 3.5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 29.50元

向大师学习

(前言)

时装画(服装设计效果图)是设计创意构思表达之手段,独特新颖的构思方案,准确、精炼、娴熟的表现技法,鲜活而直率地定格呈现出时装设计上的精彩瞬间,一幅幅绝妙的、颇具艺术魅力与艺术感染力的时装画、时装插画展露于眼前,作品叙述着设计师与插画家通过多种绘画手法、电脑技术对时装的见解和对于时尚的诠释。可以说时装画、时装插画以及那些缺少了雕琢和修饰的设计草图却更能记载设计师、插画家的灵性,是再现其创意、灵感、设计理念最为快捷的绘画表现技艺,同样也是衡量他们对美的认识程度。

时装画、时装插画艺术的独特功效,既可作为学习服装设计专业必备的基本功和进入“设计之门”不可或缺的重要环节,还可展示作者设计个性或供人们欣赏,都以它特殊的艺术语言表现形式而独树一帜。综观杰出时装画家、时装设计师、插画家(如安东尼奥·洛佩兹、儒内·格里乌、皮尔·卡丹、纪梵希、杰森·布鲁克斯、格拉汉姆·伦斯威特等)的很多作品均是时装画、时尚插画的经典之作,体现了世界时装画艺术的总体水平和风貌。其作品主要特点表现为:(一)高超、娴熟技法的精彩刻画,显示出作者深厚扎实的绘画功底,艺术感染力与艺术魅力强。(二)充分发挥时装画这门“纸上的艺术”独立画种的艺术表现力和具有其他画种所不能替代的视觉冲击力与感染力。(三)作品表现技法丰富多彩、风格迥异,时装设计师、时装画家们对于时装设计灵感的捕捉,色彩的敏感程度和电脑绘画技术的把握具有超凡脱俗的驾驭能力。作品所呈现出多彩的表现形式,使他们绘制的设计图也堪称时装画中的一流作品,更具艺术魅力。

毋庸置疑,优秀的时装画佳作已成为引领最流行时尚的视觉传达语言,成为人类美的、高尚的情趣、审美品位的向导和世人喜爱的原因。我们在众多的时装刊物、图书杂志、媒体资讯、广告、商厦橱窗以及电视荧屏中,能够解读出大师们那颇具个性风格的时装画艺术,它们为现代生活诠释了值得回味的“时尚印记”。

此书包括:法国、美国、英国、意大利、西班牙、日本等世界著名时装画家、时装设计师、插画家的佳作,力求从多视角介绍作者不同创意的表现形式,在用笔、用色及体现个人画风等方面作简明分析。目的在于为广大读者提供和梳理展示世界时装画艺术的新理念、新趋势、新时尚的窗口,向大师学习,起到开阔眼界,为我所用,博采众长的借鉴学习的作用。正如台湾著名时装画家萧本龙先生所言:“学习服装画不但学习了一种才艺,更能在学习过程中陶冶美感。”

此书出版供广大服装设计人员、院校专业学生、考生及读者欣赏、研究、参考之用。如能在学习、创作中有所启迪与补益,那是编者最大的心愿了。

丰春华

2006年3月

威拉蒙蒂 意大利杰出时装画家

作品风格独特，以特写构图形式向人们展示出都市时尚的丽人形象。其人物表情闲逸，目光诱人，手姿优美。在黑、白色彩对比中点缀红色（唇、耳环），更加烘托出时髦女性雅丽动人的特色。画面中点、线、面的处理极富层次变化，显示出作者出色的表现技巧与绘画功力，给人一种愉悦的视觉美感和现代流行气息。采用水彩、炭笔技法表现。

BIL • DONOVAN 意大利时装插图画家

此幅时装画作品，采用拼贴技法表现，颇具新意。首先以旧报纸贴出大面积的面部和颈部，在选材上依据人物的结构变化，利用字母的大与小、疏与密的组合来强调脸部结构，营造出“肌肉纹理”感觉。再用水粉薄画法画出面、颈部的明暗效果。最后以印刷品纸粘贴出发型及耳环，其五彩斑斓的头发犹如缤纷的焰火，给人一种极强的视觉冲击力与独特艺术魅力。

法国时装插图画家

这幅时装画趋于写实性意味。人物造型生动、严谨，姿态优美时尚，色彩明快和谐，运笔肯定娴熟。其大花卉面料质地的精致刻画是作品最大的亮点，但毫无“腻”感，看得出作者扎实深厚的绘画基础。而配饰的添加（眼镜、腰带）恰到好处，整个画面彰显出极强的视觉艺术美感与表现魅力，充满了阳光、盛夏之意趣。选用水粉薄厚技法作画。

ANTONIO LOPEZ 安东尼奥·洛佩兹 法国著名时装画家

巴黎时装画界的顶尖人物。安东尼奥·洛佩兹善作广告时装画，此作品是为伊夫·圣·洛朗时装设计所作的系列广告服装画之一，颇能捕捉设计师时装特有的华丽感与最新的流行美感。独特生动的人物姿态，娴熟的运笔用色，线条勾勒流畅肯定。对于皮草时装面料质地、色彩的渲染及留白，淋漓尽致地刻画出皮草的光泽质感，极具表现力与艺术美感。选用水彩技法作画。

PIERRE CARDIN 皮尔·卡丹 法国著名时装设计师

这幅时装画作品,对印有条格图案的高级晚装刻画得深入而精致。人物姿态生动、优美,黑与红、黑白条色彩的搭配十分协调。对于面料质地的表现,只是在高耸的肩袖、胯抽褶处留出少量空白(高光),其丝绸光泽质感视觉效果便呈现眼帘,充分描绘出晚装形象的高贵典雅气质。选用水粉薄厚技法表现。

法国时装插图画家

此作品选用水粉薄画技法绘画，人物动态优雅、自然，线条洗练简洁，注重线条的粗细对比的节奏关系。其最突出之处是对服装花卉面料的精彩刻画，色彩鲜亮明快，纹样的疏密布局空白处理恰当，呈现一派春意气息。而运笔轻快肯定，给人以一气呵成之感。作品显示出作者善于捕捉模特儿最佳角度，具有出色的表现技巧，颇能展示现代流行美感与艺术魅力。

法国著名插图画家

此作品是为《巴黎时装》杂志所作的时装插画。选用趋于写实性的水粉薄厚技法表现。作品构图饱满，含黑、灰蓝色彩搭配十分和谐，运笔轻快娴熟，将呢料的厚质感及装饰花纹、帽饰皮毛质地刻画得淋漓尽致。其精彩、高超的技艺所呈现出颇具干练、洒脱的女性形象与时装设计风格完满地融合，充分显示出作者深厚坚实的绘画功力和艺术表现力。

法国时装插图画家

作品画风写实、严谨，善于捕捉模特儿最佳角度，颇能展示现代流行美感及休闲时尚的设计特色。大面积的深蓝色与白、蓝条色彩搭配，形成鲜明的对比关系。衣褶的处理简约利落，用笔肯定娴熟，水粉技法表现出色。

法国时装插图画家

此幅时装画构图布局饱满，人物造型优美传神，每款时装、饰品搭配完整，各具特色。其出色的水粉表现技巧，将面料的不同质地、配饰质感刻画得栩栩如生。运笔或细腻严谨，或洗练简洁，充分展示出休闲时装的个性魅力与设计风格。

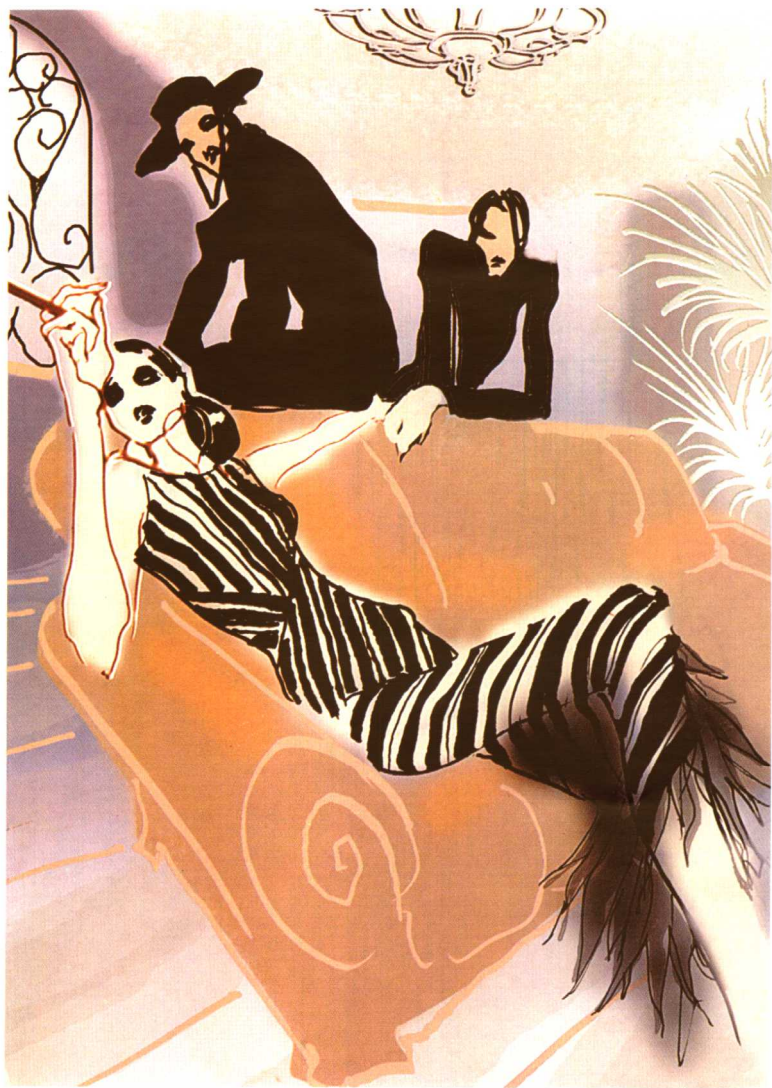
美国插图画家

这是一幅颇具现代气息的广告时装画。人物造型生动、姿态优美，对于服饰及面料的刻画精细而质感性强，构图布局极富个性特色。几何形构成的背景色块处理与服装形象融为一体，形成线与面、直与曲、冷与暖的对比关系，营造出色彩斑斓、绚丽的画面视觉氛围，具有强烈的时代感和个人画风。选用喷绘技法表现。

法国时装画家

这是两幅电脑时装画作品（第11、12页图）。作者运用娴熟的绘图软件技术，营造出一种十分轻快、悠闲的视觉氛围。无论是人物造型、服装、沙发、背景的刻画和布局，还是对于色彩的冷与暖、虚与实的对比处理，其电脑技艺、表现力和观赏性极佳。

法国时装画家

法国时装设计师

此作品选用彩色铅笔勾线，淡彩渲染作画。修长的人物造型，姿态优雅，大面积绿色块中点缀红色，极富诗意。其一览无余的设计细节，在设计师的笔端诠释出对于服饰美的独到见解。

法国时装插图画家

这幅时装画构图饱满，表现形式趋于写实风格。人物优美潇洒，组合布局形成一静一动、一实一虚的对比关系。笔触利落简明，线条极富表现力。本作品精彩之处是将不同面料质感刻画（如时装、帽子、手套）得十分到位。其精湛的表现技巧及对水粉颜料的把握，有一定的分寸感，诠释出巴黎时装典雅华美的设计特色，颇具艺术感染力。