

● 中国高等教育服装服饰教学创新丛书
● 袁仄 主编

Fashion
Sketches
and
Drawings

时装效果图 与时装画

● 曹建中 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

南 师 范 大 学 出 版 社

● 中国高等教育服装服饰教学创新丛书
● 袁仄 主编

Fashion

Fashion
Sketches
and
Drawings

时装效果图
与时装画

● 曹建中 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西 南 师 范 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

时装效果图与时装画 / 曹建中编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2011.1

ISBN 978-7-5621-5153-1

I. ①时… II. ①曹… III. ①服装—绘画—技法(美术) IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第002749号

中国高等教育服装服饰教学创新丛书
主编: 袁仄

时装效果图与时装画

曹建中 编著

责任编辑: 戴永曦

整体设计: 王黎黎 王正端

出版发行: 西南师范大学出版社

经 销: 新华书店

排版制作: 周娟 唐拾柯

制 作: 重庆新生代彩印技术有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 7.5

字 数: 240千字

版 次: 2011年2月第1版

印 次: 2011年2月第1次印刷

书 号: 978-7-5621-5153-1

定 价: 42.00元

本书部分作品因无法联系作者, 客观上不能按照法律规定解决版权问题, 我社已将该部分作品的稿酬转存于重庆市版权保护中心, 请未收到稿酬的作者与其联系。

重庆市版权保护中心地址: 重庆江北区杨河一村78号10楼(400020)

电话(传真): (023)67708230

出版、发行高校艺术设计专业教材敬请垂询艺术教育分社。

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252507

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

艺术教育分社电话: (023)68254353 68254107

序

大凡一门学科，教材是十分重要的，这是毋庸置疑的。

教材通常也是一门学科成熟的标志之一。对于中国服装教育这一相对年轻的学科而言，写好、编好服装教材不仅是教学发展之必需，同样也将我们几十年来的教学思考、教学经验、教学成果沉淀下来，固化下来。但这不是编撰教材的唯一目的。

其实，教材难写，教材难编，是不言而喻的。

古往今来有口皆碑的好论著、好小说比比皆是，但被人称道的好教材颇稀。原因很简单：难！

因为教材是人类文明的结晶；教材是体现教学内容和教学方法的知识载体；教材应该是客观、公正、科学并能循序渐进地传授知识、思想和技艺的工具书。也就是说，教材编撰必须根据学科的教学逻辑，依照教学的规律和学生的认知基础，从而对学科内容进行设计、规划、系统地奉献当前该领域的优秀成果。教材不应有谬误、不凿、偏颇的内容，其本质不是个人专著，而应该是积学科研究之大成的普及版本。此是难写之一。

难写之二，编撰教材的目的除了系统传授前人知识之外，十分重要的是要运用知识启迪学生，启发学生的思维，呼唤学生的想象，培养学生的创新能力。这往往是教材编写的难点与悖论，既要进行知识的传承，又要培养学生对过往知识的挑战和批判，无疑这是具有高难度的，但这是教学的必须，也是教材所必须。若教材在传授经验的同时，使学生能从中获取启迪，唤醒创意，其意义更大。事实也是如此，年轻人永远不可能满足固有的知识，当他们的圆珠笔在教材上涂涂画画的时候，未必不是其创新想象的懵懂萌芽。

其三，通常而言，教材的编撰与学科发展并非同步，所以教材不能不更新。中国的服装高等教育不足30年，亦是摸着石头过河，其教材建设同样是亦步亦趋地摸着石头走来。目前，服装类教材林林总总，数量不可谓不多，但必须承认，其中良莠不齐，喜忧参半。而今在全球经济一体、知识信息爆炸、传播媒体多元、创新经济崛起的今天，作为世界时尚产业的教育不能不有新思维，新方法，新触角、新教材。这就是催生该套《中国高等教育服装服饰教学创新丛书》教材的缘故。

该套教材旨在对现有服装教学的传统教材或教学课目的扩展、补充和新思

维的探究，也可以说是深化教育改革，全面推进素质教育，培养创新人才的新一轮教材建设。

该套教材丛书将过往服装教育内容延展到新的服装、服饰品类，时尚、史论领域……诸如针织类服装设计、首饰类饰物设计、箱包类配饰设计、时尚传播理论等等。新教材可以弥补当代服装服饰产业迅速发展中对新领域知识的需求，教材可以成为方兴未艾的服装教育新课程之新教材。

该丛书在编撰过程中，力求融会国内外相关研究成果，体现现代教育理念与方法，令教材具有应有的前瞻性、先进性、科学性和通识性。重要的是，该教材立足于开拓学生思维，培养学生创新能力。在内容上拓展知识信息，在案例教学里探索新教学方法或模式。虽然该套教材涉及的课目不同，但寻求服装教学创新思想与创新方法的目标是共同的。

中国服装教育的教材建设漫漫路长，任重道远……我们试图以创新的思维编撰这套教材，但并不奢望它的完美登场。我们相信探索始终是有益的，或许像学者E. H. 贡布里希说的那样：“最宝贵的是：人们只能从试错中寻求真理。”

该套教材正是我们为中国的服装教材建设添砖加瓦、抛砖引玉……

2009年春于南国香山澳

● 中国高等教育服装服饰教学创新丛书 学术顾问委员会

- 北京服装学院 袁仄 教授
- 东华大学服装学院 陈建辉 教授
- 中国美术学院设计艺术学院 吴海燕 教授
- 深圳大学艺术设计学院 吴洪 教授
- 清华大学美术学院 肖文陵 副教授
- 苏州大学艺术学院 李超德 教授
- 四川美术学院设计艺术学院 余强 教授
- 江南大学纺织服装学院 沈雷 教授
- 西安工程大学艺术工程学院 徐青青 教授

前言

承蒙袁仄教授的推荐,我总结了十多年来的教学和设计工作实践经验,并结合对时装画的研究成果和经验,写了这本教科书,以飨读者。

本书从时装画基本概念入手,对时装效果图与时装画做了较为完整的阐述和讲解。从时装画这个画种的形成开始,讲述了时装画的中西方发展历史,以及时装画发展时期的艺术特征,并提出了时装画的风格分类与其风格类型的代表画家,从宏观的社会发展到时装画的表现技法改变,由普遍原理到具体实践,注重思考的重要性的方法的科学性。书中有基本理论和技法的介绍,也有鉴赏性作品。其系统性、逻辑性与形象性相结合的形式,有助于读者更好地理解和学习时装效果图与时装画。

本书分为七章,从基本人体比例到各种绘画工具的使用,介绍了主要的绘画方法和不同技巧的运用,有基础性的内容,也有技法性的研究,配合的插画使本书更有直观性。第三章讲述了时装画的风格分类,不同的类型配合不同的表现形式。第四章讲述了时装画的形式语言,运用形

式语言来表现题材、主题、情感和意境。第六章讲述了电脑表现时装画方法,以位图软件和矢量软件不同的表现方法来体现时装画的风格。第七章内容有作品欣赏,有作者的近期新作,也有国内外著名设计师、时装画家的作品,以及学生参加服装设计比赛的作品。最后为读者提供一些关于学习时装画的网址及期刊书籍等。

在本书的写作过程中,我得到了许多同仁及学生们的支持和帮助。北京联合大学师范学院艺术设计系的学生李露、刘学田对本书的内容文字进行了整理和统稿;刘永明、贺飞、武英杰、杨婷婷、于娇、侯珏、康玮婷、李娜、赵翌、李露等同学做了部分插画;北京服装学院的王弈老师、天津工业大学纺织与服装学院孙戈老师提供了精品之作,在此一并表示感谢。

曹建中

教学内容与课时安排

章节	课程性质	节/课时	课程主要内容	课后练习
第一章 时装画概述	基础理论与专业知识	2课时	介绍时装效果图与时装画的概念	
第二章 时装画的历史		4课时	介绍时装画的发展历史	
第三章 时装画的风格分类	专业知识与专业技能	4课时	介绍时装画的风格类型	
第四章 时装画的形式语言		4课时	介绍时装画的形式语言	
第五章 时装画的基本要素		16课时	介绍如何画时装画	
第六章 电脑表现方法	专业技法与应用原理	12课时	介绍利用电脑表现时装画的方法	
第七章 时装画相关链接		4课时	时装画作品欣赏及相关资料介绍	作用量/5张
总课时/46课时				

Conte

目录

总 序 前 言

第一章 时装画概述

- 一、时装效果图 …… 2
- 二、时装画 …… 3
- 三、服装款式图 …… 3

第二章 时装画的历史

- 第一节 西方时装画的发展状况 …… 4
 - 一、19世纪以前的西方时装画 …… 5
 - 二、19世纪末到20世纪初的时装插画家 …… 6
 - 三、20世纪的时装画家 …… 8
 - 四、21世纪的时装画家 …… 25
- 第二节 中国时装绘画的发展状况 …… 28
 - 一、中国绘画史中早期的服装绘画形式 …… 28
 - 二、19世纪以前的服装画 …… 30
 - 三、20世纪初的中国服装画 …… 34
 - 四、服装画发展的停滞期 …… 37
 - 五、中国服装画的复兴 …… 38

第三章 时装画的风格分类

- 第一节 时装画的风格分类 …… 39
- 第二节 时装绘画的风格类型及代表画家 …… 40
 - 一、街头、胡闹类型 …… 40
 - 二、感性主义类型 …… 44
 - 三、数码技术类型 …… 47

第四章 时装画的形式语言

- 一、形态 …… 48
- 二、线条 …… 50
- 三、色彩 …… 52
- 四、节奏与韵律 …… 53
- 五、肌理美感 …… 54
- 六、工艺技术表现 …… 55

第五章 时装画的基本要素

第一节 人体绘画基础 …… 56

一、人体比例 …… 56

二、姿势 …… 69

第二节 着装状态 …… 74

一、衣物和身体的关系 …… 74

二、缝线的表现 …… 74

三、褶裥的表现 …… 74

四、衣褶纹的表现 …… 74

五、线条的使用 …… 75

第三节 着色表现 …… 75

一、绘画工具 …… 75

二、画面色彩配置 …… 77

三、花纹图案的表现 …… 79

四、着色顺序 …… 80

第四节 不同的表现方法 …… 80

一、薄画法 …… 81

二、厚画法 …… 82

三、其他画法 …… 82

第六章 电脑表现方法

第一节 位图软件表现方法 …… 85

一、线描稿的形成 …… 85

二、效果图的绘制过程 …… 87

三、服装颜色的变化 …… 90

四、服装面料的变换 …… 92

第二节 矢量软件表现方法 …… 94

一、什么是款式图 …… 94

二、款式图的特征 …… 94

三、款式图的标准设定 …… 94

四、服装款式多视图表达 …… 95

五、款式图绘制过程 …… 96

六、不同服装类别的款式图例 …… 100

第七章 时装画相关链接资料

第一节 时装画作品欣赏 …… 102

第二节 参考书目及相关媒体介绍 …… 110

一、著作文献部分 …… 110

二、网络资料部分 …… 112

后 记

● 第一章

时装画概述

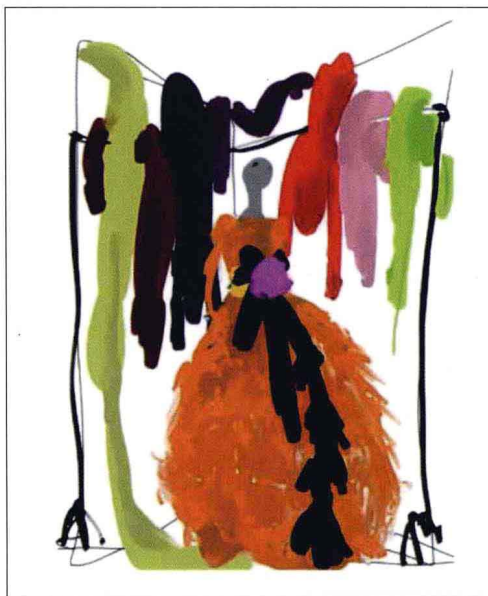
- ◎ 授课名称: 时装画概述。
- ◎ 课程内容: 1. 时装效果图。
2. 时装画。
3. 服装款式图。
- ◎ 授课时间: 2课时。
- ◎ 课后导读: 查阅主导教材及相关书籍。
- ◎ 教学目的: 让学生建立起正确的时装效果图、时装画、服装款式图概念, 了解时装效果图与时装插画的特征及两者间的区别。
- ◎ 教学难点: 时装效果图与时装画的关系。
- ◎ 教学方式: 图片、多媒体讲授, 课堂讨论。
- ◎ 教学要求: 1. 使学生了解时装效果图与时装画各自的表现特征。
2. 使学生掌握时装效果图、时装图和服装款式图的形式构成和适用范围。

认为时装画与时装效果图是完全不同的两个概念, 这无疑是有一定的片面性。时装画与时装效果图并非是泾渭分明, 当时装效果图具有非常高的艺术性时, 就可以称得上是时装画, 二者完全可以达到高度的统一。对于这种融合, 我们可以从两个层面来分析。

其一, 服装设计的一个最基本要求, 就是设计师能够运用时装效果图把自己的设计思路清晰地传达给别人(如设计助理、打板师、公司管理人员、营销人员等), 因此, 对效果图来讲它的目的性非常清楚, 功能性始终被放在第一位, 脱离了这一原则去空谈艺术性完全是舍本逐末的做法。因此, 在这个层面上要解决的问题就是如何运用技术的手段去完善思维的逻辑性, 而设计师在落笔时, 思考得更多的是服装结构的可行性、色彩的相关性、面料的合理性等。

其二, 在解决了服装设计的一些基本问题后, 时装效果图自然地更高的一层迈进, 从而自然地过渡到第二个层面, 即使之达到一定的艺术标准。对一名设计师而言, 时装效果图达到第一层面是比较容易的, 但若想达到第二个层面, 则需具备一定的艺术修养和内涵。并非所有的时装效果图都能达到时装画的高度, 也并不是每一个设计师都能够同时成为一个优秀的时装画家。

时装效果图通常忠实地反映了设计师的审美眼光, 设计师能够触及到的艺术高度必然在他的作品中表露无遗。换言之, 成型作品的水准一定是在设计师的审美范围之内。因此, 如果长期地用

克里斯汀·拉夸的时装画作品

克里斯汀·拉夸为Michelle Obama玛丽亚·奥巴马所画的设计图

克里斯汀·拉夸的时装效果图作品

艺术的标准来要求自己设计的传达方式,无疑有利于提高设计师本人的美学修养。同时,时装画的审美属性并非是单一性的,它还有很重要一个作用就是对设计师的创作思路的表达。透过画面的物质存在(线条、色彩),我们感受到的是设计师的创作冲动、创作精神,是设计师隐藏在作品后面的对世界的感受。

在这一点上,表现得最为突出的是法国设计师克里斯汀·拉夸(Christian Lacroix)。他的时装效果图呈现出强烈的艺术感染力,因此,他的时装效果图完全可以独立于时装画之外。

虽然时装画和时装效果图都具有实用属性和审美属性,但在二者身上却呈现出不同的侧重点。就实用属性来看,时装画以目标定位群体的生活状态为述说对象,力求使服装产品与消费者产生共鸣,通常是设计师把自己的产品风格化、艺术化地传达给顾客的一种手段,它是理想的美化设计的方法。而时装效果图的实用属性则是在设计观念和完成的服装之间搭起的一架桥梁。

一、时装效果图

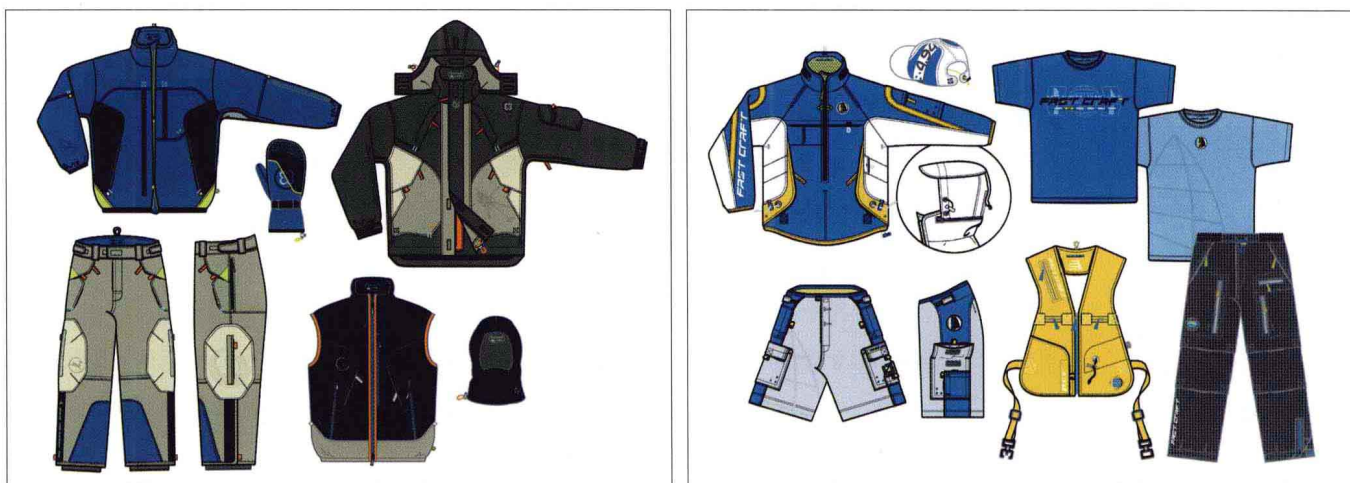
fashion sketch(草图、略图、示意图)称为时装效果图、服装样式图。它主要是为服装生产、制作和加工而作的时装画。时装效果图不同于时装画和其他人物画,是表达设计者创作构思的一个重要组成部分,是用来捕捉创作灵感的一种方法,也是展现服装外观形式美和服装结构的手段之一。时装效果图既能体现设计者在服装设计中的创作思想,又能表现出服装设计的实际效果,它同时具备时装画的特点,有很强的艺术性,并具有功能性和实用性。时装效果图在设计过程中,不仅能准确生动地表现服装的造型、结构、材料的质地及色彩,而且能表现服装的流行和风格,同时展现由人体、服装款式、结构、材质所综合产生的和谐与统一的美感。时装效果图通常以较完整的表现来准确地传达设计者的设计思路,使服装工艺人员、管理人员、销售人员等准确领悟设计意图。所以,时装效果图与服装设计有最直接的因果关系。随着服装业的发展,以及服装教育的正规化,时装效果图已成为服装设计领域不可缺少的一个重要组成部分。

二、时装画

fashion illustration (说明、图解、例证、插图) 也可叫时装画, 主要是为设计师表达设计灵感、宣传、审美、服装大赛参赛投标等。Illustrator 包含有插画、插图的意思。fashion 作为定语, 自然指的是使服装的插图有别于其他类别的插图, 例如小说的插图、连环画、装饰画等。时装画在绘画艺术中, 作为一种艺术表现形式, 虽然具有人物画的某些特征, 但是它不同于一般欣赏的人物绘画作品, 它具有很强的服装专业的特性, 它表现的重点是时尚的美感。时装画的表现方法与其他绘画种类相比更具灵活性, 这就要求设计者必须有丰富的想象力, 并区别于常人的角度来表现自己所领悟到的时尚感。在创作过程中, 时装画和其他绘画一样充满创作的无穷乐趣。在表现上, 时装画的表达形式多种多样, 手法各异, 还可利用各种工具和材料。作品普遍生动、准确地传达着设计者的意图, 使观者通过画面就可以感受到设计者的设计思想, 同时表现了这个时代的服装风貌。时装画的种类很多, 用途各异, 如用于广告宣传类的商业时装画、出版读物插图时装画和用于服装设计的时装画等。时装画作为一种独特的绘画形式, 从审美和表达的角度把人体和服饰作为一个综合的整体形象地表现出来, 具有独立的特征。

三、服装款式图

服装款式图即平面图、款式图, 是时装效果图的补充说明, 是对设计款式更详尽的说明。它是服装样板师制版, 以及工艺师制定生产工艺的重要依据, 是设计师完成设计意图的途径, 因此常需配备文字说明, 且较常用于服装工艺单, 在绘制时必须精确及依照一定的规范。该类结构图通常有两种绘制形式, 一种是用粗细均匀的线条对服装结构进行准确勾勒, 画面细腻丰富; 另外一种则用较粗的线形绘制服装的外轮廓, 用较细的线形绘制服装的细节部件, 画面更为直观明确。为了保证线条的顺直准确, 在绘制时多借助直尺、曲线板和圆规等制图工具。服装设计效果图往往有一些审美上的夸张, 而结构图的目的是将时装效果图中不清楚的部分, 或效果图中不能全面展示的部分, 严谨准确地表现出来, 是服装设计在成衣生产中最准确的传达方式。服装是一项立体的设计, 有了结构图就可以全方位展示服装的整体设计效果。结构图是款式效果图的重要补充部分, 它是有效地指导成衣设计生产的重要组成部分。

服装款式图

● 第二章 时装画的历史

- ◎ 授课名称: 时装画的发展状况。
- ◎ 课程内容: 1. 西方时装画的发展状况。
2. 中国时装绘画的发展状况。
- ◎ 授课时间: 4课时。
- ◎ 课后导读: 指定必读书籍。
- ◎ 教学目的: 让学生了解时装画发展历史。
- ◎ 教学难点: 中国时装绘画的发展状况。
- ◎ 教学方式: 图片、多媒体讲授, 课堂讨论。
- ◎ 教学要求: 1. 使学生重点了解20世纪西方的时装画家。
2. 使学生重点了解21世纪中国的时装画家及发展方向。

第一节 西方时装画的发展状况

在绘画艺术家的不断实践中, 时装绘画逐渐成为一门独立的艺术形式, 产生了最早的时装绘画——服装版画 (Fashion Prate)。经过四百多年的发展, 时装绘画在服装设计领域中, 已具有举足轻重的地位, 现在它不单单是一种绘画形式, 而是时尚、媒体、艺术的结合体。

16世纪中期, 在绘画艺术、版画制作和发明创造上是一个繁荣时期。学术气氛浓厚, 政府的开明和贸易的相互往来使欧洲与世界各地互通有无。随着信息传播的需要和人类文明进程的发展, 定期出版的刊物开始出现。拥有当时的刊物是贵族和上流社会的特权, 他们雇佣着大批艺术家以创作反映宫廷贵族生活方式的绘画, 在他们的作品中不乏非常详尽和生动的服饰形象, 以此作为贵族们的荣耀和相互模仿的范本。在这个时期已经有描绘传统民族服饰和当代流行风貌的书籍出版, 其中大量的版画描绘的是当时欧洲富有的中心城市所流行的男女服饰。虽然这些绘画离公认的时装绘画还有很大的距离, 但可以说那时已经有了时装绘画的雏形, 也是时装绘画产生的基础。

通读我们已知的各种服装历史书籍和文献, 不难发现, 我们所看到的服装版画大都是铜版画。在服装版画初期, 以木板雕刻制作为印刷方法, 使服装画显得比较呆板和粗糙。而铜版画就相对细腻和生动, 制作上普遍采用雕刻腐蚀工艺, 印刷时将油墨填入被蚀去的凹线中, 经滚筒的挤压使油墨转印到纸上去形成图画。据英国圣马丁设计学院记载, 第一个以蚀刻版画的方法从事

时装绘画的画家是维瑟斯劳斯·霍勒(Wenceslaus hollar 1607-1677)。他用蚀刻版画详尽地描述了服装的细节,这被视为是时装绘画的开端。

一、19世纪以前的西方时装画

将各个时期绘画大师的作品与当时的艺术思潮和流行趋势进行横向的比较,我们可以看出,艺术思潮与时装绘画,以及服装设计在一定的时空条件下,通常存在着一种内在的、必然的联系,相互间的影响可以从作品最后的完成形态中得出某种一致性。服装和时装绘画反映了时代的服装样式,并折射出当时人们的生活态度,因此,对大师们的作品加以研究是很有价值的,这有助于我们触摸他们所传递的那个时代的生活方式;也有助于我们对时装绘画进行更深一层的对比与分析。在19世纪以前的西方时装画发展进程中,巴洛克艺术和罗可可艺术对时装画的影响较为明显。

在服装史上,“巴洛克艺术”一词就是指17世纪欧洲的服装款式。从这种服装款式的外形线上,我们可以看出巴洛克艺术中的曲线条,显示出17世纪欧洲的时尚。从中我们可以进一步认识到,作为艺术中的一个特殊品类——服装,不可能拒斥所处时代艺术风格的熏陶和浸染,而总是与一个时代,以及这个时代的文化艺术紧密联系在一起。

在当时,对时装绘画贡献最大的是梅里西达·卡拉瓦乔。他从不模仿大师作品,是一位具有独特个性和风格的艺术家。他的艺术旨趣是描写亲眼所见的真实,不回避丑,也不遵循古典模式;不承认任何既定的法则,而是虔诚地描写生活中平凡的或下层生活中的普通形象。卡拉瓦乔是第一位把神圣的宗教题材用当代下层人民生活加以表现的艺术家。他的兴趣在于描写自己所熟悉的人和事物,认真仔细地刻画每一个细节,决不美化,也不理想化对象。

卡拉瓦乔在他的作品中表现了当时普通人的生活,1596年画的《玩牌者》就是他早期作品中很精彩的描绘。在《玩牌者》中卡拉瓦乔甚至把人身上的衣服、服装的缝线、省道、褶皱、帽子上的羽毛、辅料,到桌布上细小繁复的花纹都精细完整地画了下来,让整个画面带有高贵的细致感,以至于后来的服装史学家在他的作品中寻找那个时期的款式风格。在另一幅《圣马利亚与蛇》中卡拉瓦乔所绘的是圣经人物。画中圣母的打扮是17世纪富裕家庭主妇的装束,右边的圣安娜穿上的是她同时代一样的服装。

他的这种表现手法在《圣母子》《占卜者》等作品中都有表现。他把社会底层人穿的服装画到他的作品中,这在意大利以往的绘画中还不曾见过。于是他的作品往往引起非议。

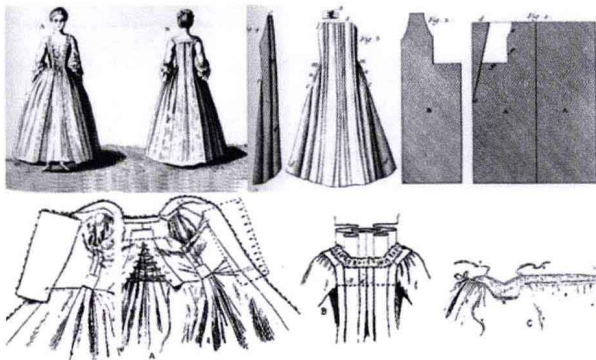
18世纪的欧洲在文化艺术方面仍然以法国为中心,法国的艺术随着路易十五登基进入了一个新的时期。庄严宏伟的古典主义风格开始为一种享乐主义的艺术所取代,这就是罗可可艺术风格,又被人们称为路易十五风格。那是一种喜于优美的色彩和精巧的装饰风尚,表现了贵族阶层的趣味,其特征具有纤细、轻巧、华丽和繁琐的装饰性。

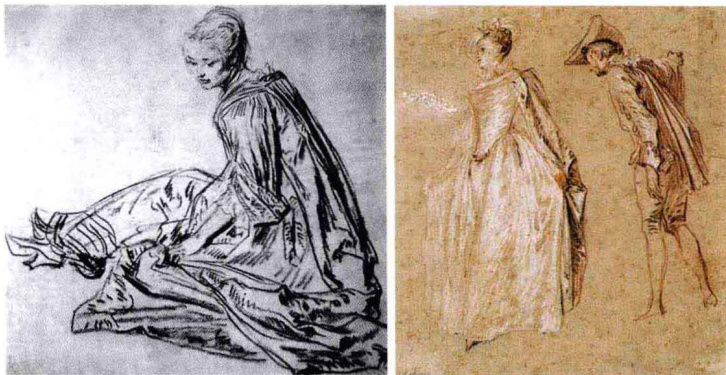
卡拉瓦乔的《玩牌者》

卡拉瓦乔《圣马利亚与蛇》

安东尼·华托创造的“华托服”载于www.artdy.com

安东尼·华托创作的类似时装画的作品 载于www.artdy.com和www.hoodong.com

伯纳德·兰斯人物肖像画 载于www.vam.ac.uk

说到罗可可艺术的时装绘画，画家安东尼·华托无疑是这段时装绘画历史的见证者，更是创造者。他在自己的绘画中创造出一种新式女装，称之为“华托服”。我们从安东尼·华托那些传世名画中看到，裙摆丰满宽大、花卉图案色彩明丽和从肩部垂下斗篷的“华托服”经常出现。同时，在他众多的作品中，我们也可以看到大量的类似时装画的作品。

在18世纪早期，英国画家伯纳德·兰斯 (Bernard Lens 1682-1740)，所创作的系列半身微型画像(有点

类似胸坠、怀表装饰物上的画像)，其中主要是女子肖像，仅有几张男子肖像。他用钢笔和蚀刻画两种方法，主要记录了一些女子帽子和帽子装饰上的细小区别，还有男子假发和帽子的差别。

随着时装绘画的不断发展，人们的要求越来越高，时装绘画开始由单一的一个款式逐渐变成了多个男女出现在同一作品中的服装系列，系列时装绘画表达的不仅是时装，同样也描绘时髦宅邸的外观，有的甚至是内部的陈设，表现的是一种生活的氛围，尤其是对奢华的装饰生活的表现。由此，我们可以看出，时装画除了着重处理服装的服饰配件外，还表现出穿着者的着装气氛和场合。人物的形象常常安置于上下文中间，通常是阴影和空白狭长地带，表现出那时时装绘画对于服装报纸杂志来说起装饰的作用。而对于欣赏者，是对一种生活方式的描述和对一些生活氛围情节的渲染，这时的时装绘画的构图及艺术性也开始较以前更加考究。

进入19世纪以后，这个时期的时装绘画主要以描绘女性主题内容的形式出现，有时也出现儿童的着装形象，但是很少有男性出现。这些作品表现合体的服装，有时候也过分装饰，但从不出背景环境。这些时装绘画作品虽然极具魅力，但是有时候也因为出版的要求又变得陈旧老套，没有创新点，只追求出版的数量而忽视了艺术性。这时候出现的几幅水彩时装绘画作品相对于原来的版画形式的时装绘画作品而言，就显得更加新颖活泼而有生命力，而服装版画在当时的时尚报纸杂志中就略显陈旧。

二、19世纪末到20世纪初的时装插画家

19世纪末到20世纪初，时装插画家的代表人物是阿布里·比亚兹莱、阿尔丰斯·穆哈和查尔斯·达纳·吉卜森。在他们的作品中，我们可以看到时装画的影子，但并非真正意义上的时装画，更多的是以服装作为艺术家表现情感的一种插画方法。他们的艺术表现力为世人所惊叹，人们乐于追随在艺术先锋的后面，享受他们所带来的精神上的愉悦。尤其是阿尔丰斯·穆哈以及查尔斯·达纳·吉卜森双双因为善于描绘美丽的女性而出名，在新世纪到来之时，他们也就顺理成章地成为了著名的

时装插画家。三位大师的作品对当时的时装画风格有着不容忽视的影响。

■ 阿布里·比亚兹莱 (Aubrey Beardsley 1872-1898)

比亚兹莱1872年出生于英国布莱顿，并未受过正规艺术教育。20岁那年，比亚兹莱接受了出版商登特的约稿，绘制《亚瑟王之死》插图的任务，促使比亚兹莱决心走上职业画家的道路。

著名作家王尔德1893年发表了她的代表作品《莎乐美》法文版，同时配上了比亚兹莱所做的8幅作品，这引起王尔德和出版商的注意。1894年出版商请比亚兹莱为著名杂志《黄面志》做美编，《黄面志》一经出版即引起轰动，竟至成为19世纪90年代的象征。《黄面志》是比亚兹莱事业的顶点，在简洁明朗的黑白色块，以及流畅娴熟的装饰线条当中，常常反映出画家对于“性”心理的描写，为此他的插图也屡次引发争议。

到了1895年，比亚兹莱和出版商亚瑟·西蒙斯一起创办了《萨伏伊》杂志。《萨伏伊》是比亚兹莱的另一个重要创作期，同时他的作品也发展出更为丰富的风格。1898年3月，比亚兹莱在法国南部一家小旅馆里去世，年仅26岁。

■ 阿尔丰斯·穆哈 (Alphonse Mucha 1860-1939)

阿尔丰斯·穆哈，波西米亚人，1860年出生在今天的捷克共和国境内的摩洛哥维亚。他18岁时来到巴黎，在一个意外的机会里，认识了超级女星莎拉·波恩哈特 (Sarah Bernhardt)，并接受了莎拉·波恩哈特的舞台剧的“gismonda”紧急委托，负责设计海报和舞台设计。波恩哈特十分喜欢穆哈的海报设计并将它出版。穆哈最成功的作品就是穆哈与波恩哈特之间的合作。这数年间，穆哈帮她设计舞台、戏服、剧院布告、服装和珠宝等。同时为波恩哈特绘制的舞台剧作品往往涉及大量服饰造型的内容，这使他作为当时一名伟大的、受欢迎的插画艺术家在巴黎确立了牢固的地位。

其实，穆哈是在一个充满刺激的时代来到巴黎，从后印象主义、象征主义、拉菲尔前派、新艺术、立体主义到野兽主义等纷纷诞生，他的创作经历几乎就是新艺术运动的一个缩影，他的创作涵盖了招贴画、油画、雕塑、书籍插图、建筑设计、室内装饰、首饰设计、彩色玻璃窗画等许多艺术领域，还包括家具和咖啡壶等日用品的设计，以及大量的商品包装画。而其中他那些被称为“阿尔丰斯·穆哈风格”的招贴画展现了成熟的追求极端唯美的新艺术曲线装饰风格，几乎成为新艺术招贴画的同义词。穆哈还是捷克斯洛伐克公认的国宝，捷克斯洛伐克第一套邮票和纸币就是穆哈设计的。

看过穆哈的作品，你就会明白解放前流行上海滩的美女月份牌和日本漫画中甜美的女性形象是从什么源头而来的了。穆哈的作品对后世的商业绘画有着极大的影响，并曾经在20世纪六七十年代重新掀起一股热潮。

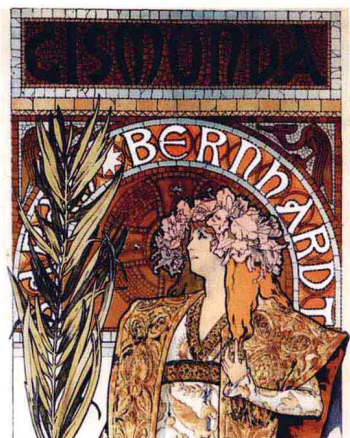
同时，穆哈笔下的女性形象都具有高度的“新艺术运动”特征，其服装、发饰都忠实地反映出这一艺术潮流——大量华丽的曲线造型、典雅稳重的构图，以及绚丽的色彩共同塑造出甜美而清新的女性形象。他以新艺术运动时期所流行的有机形回旋线条、复杂的装饰纹样创作了大量的服装招贴。穆哈笔下的女性形象都有着卷曲、飘逸的长发，慵懒的神情，以及戏剧化的优雅气质。当时许多女性都以穆哈笔下的形象风格为时髦指向，模仿他的作品选择自己的穿着打扮。

《黄面志》中“性”心理的描写“颓废主义”的表现

比亚兹莱在《萨伏伊》杂志中的作品

穆哈为戏剧《Gismonda 吉斯蒙达》设计的招贴画

阿尔丰斯·穆哈的服装招贴作品

■ 查尔斯·达纳·吉卜森 (Charles Dana Gibson 1867-1944)

与此同时，美国出现了一位插图画家——查尔斯·达纳·吉卜森，他生于1867年，19世纪90年代早期开始为《Vogue》《Living》，以及《Harper's Bazaar》杂志提供插画撰稿，他以高挑的贵族妇女为主题发表钢笔和墨水画，这些妇女都有华丽的高卷发型。

但事实上，真正使其出名的是由他在1905年创造的一个被称为吉卜森少女的新女性形象。当时，他为—对富有姐妹所绘的画像，由于极其符合S型的审美理想而被人纷纷效仿，这样的女性形象后来干脆被统称为吉卜森女孩。

吉卜森少女里面依然穿着紧身胸衣，但是外衣已经是全部分开的。吉卜森少女穿着绣花衬衫上衣，带着海军帽，打着蝴蝶结领结，自信、独立、运动的风格为当时美国的年轻女性形象做了新的完美诠释(图)，为美国的时装文化奠基，也带动当时美国的时装市场蓬勃发展。

吉卜森女孩高挑、苗条，据说以吉卜森太太的时髦形象为蓝本。她非常具有舞台光彩，足以为产品做形象代言，获得制造商的高度认同，甚至还成为了歌曲创作的灵感来源。各地妇女纷纷效仿“吉卜森女孩”的穿着打扮，甚至是举止方式。这从一个侧面如实地反映了当时时装画所拥有的巨大影响力。

查尔斯·达纳·吉卜森的插图画席卷美国，创造了当时一种美国贵妇气质，最重要的是，吉卜森女人非常漂亮，成千上万的美国妇女在模仿她的独特发型。尽管吉卜森女郎仍被紧身胸衣和长裙所累，但她却因为代表了新的性别观念和生活方式而被大众所追崇。她不仅为女性形象建立了一种新典范，同时还在媒体的倡导下，引发了一场吉卜森商业大潮。当人们步入商店，到处都能见到吉卜森少女式的仿男式衬衫、裙子、鞋子、紧身胸衣，以及相关的墙纸、招贴画等，其形象被当时几乎所有时装画家所模仿和传播，进而大量地出现在欧洲的时尚刊物中，最终作为一个具有国际意义的女性楷模而定格。

三、20世纪的时装画家

当20世纪来临之时，时装画师们纷纷受到新艺术运动、装饰艺术运动等众多艺术风潮的影响。这些风潮对服装画风格的转变起到了决定性的作用。就在同一历史时期，诸如

查尔斯·达纳·吉卜森所创作的吉卜森女孩形象

查尔斯·弗雷德里克·沃斯 (Charles Frederick Worth 1826—1895)、让·巴度 (Jean Patou 1887—1936)、马德琳·维奥内 (Madeleine Vionnet 1876—1975)、保罗·波烈 (Paul Poiret 1879—1944) 等服装设计师纷纷从他们所设计的作品中流露出他们对时装绘画的关注。他们的艺术创作对时装画的风格也起到了重大的影响。

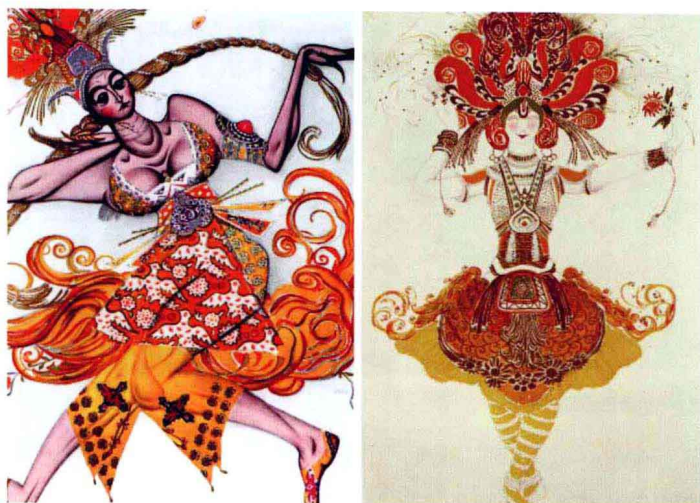
(一) 1900—1910年

20世纪初是时装画发展的黄金时期。在这段时期中,摄影师与照相技术都尚未取代时装画成为主流的服装表达形式。19世纪末的雷欧·巴克斯特 (Leon Bakst)、保罗·伊里巴 (Paul Lribe)、乔治·勒帕普 (Georges Lepape) 以及乔治·巴比尔 (Georges Barbier) 等时装画家,凭借自己的直觉准确地把握了新的时尚潮流精神,并用极具个性的色彩的方式对此加以描述,反映了这个时期人们的心理状态及愿望。

■ 雷欧·巴克斯特 (Leon Bakst 1866—1924)

雷欧·巴克斯特1866年出生在白俄罗斯的一个犹太家庭里,年轻时他在圣彼得堡艺术学院接受教育。他最早在杂志社从事插图工作。他通过到欧洲旅行,并且与欧洲的艺术家们接触,学习到了很多新的理念。之后他回到圣彼得堡,设计的书籍、插图、图案和肖像画得到好评。

1906年,他在一所私人的艺术学校里担任绘画教师,同时在圣彼得堡的剧院从事舞台设计。他的舞台设计快速地给他带来了国际的名声。但作为一位时装画家和设计师开始他的艺术事业是在遇见了迪亚季列夫之后,这彻底地改变了他的命运。在1908年,雷欧·巴克斯特随着当时由迪亚季列夫领导的“俄国芭蕾舞团”来到巴黎,从此开始了他的时装画和舞台设计的艺术创作。雷欧·巴克斯特在芭蕾舞《戏梦芭蕾》中向世人展现了来自东方的、色彩亮丽的服装形式,向新艺术运动影响的余波发出了挑战(图)。他的作品中所反映出的生动色彩,对后续数年的时装风格产生过重要影响。经由雷欧·巴克斯特一种对东方民族文化的热情被引入服装行业,甚至促使服装设计师保罗·波烈推出了其具有变革意义的设计作品。

雷欧·巴克斯特具有东方元素的作品

■ 保罗·伊里巴 (Paul Lribe 1883—1935)

保罗·伊里巴是装饰艺术运动的奠基人,出生于法国,是一位闻名世界的时装画家。20世纪初,最受欢迎的是伊里巴用钢笔和水彩淡彩的手法绘制的时装画,这些时装画细节极少,但强调了色彩和形状。伊里巴同时也是第一个敢于用模特的背对着读者的艺术家。其作品对女性体态的准确把握细腻而生动,并体现出淡淡的女性柔情。伊里巴是装饰艺术运动时期与乔治·巴比尔和埃尔特齐名的最杰出的时装画家之一。

由于他的时装画的独特效果,在1908年,便被著名的保罗·波烈雇佣,伊里巴作为一名职业时装画家的生涯开始了。保罗·波烈很快出版了一本由他自己创新设计的专辑,其中所有生动有趣的时装画均由伊里巴完成。保罗·伊里巴用他独特的表现方法来描绘女性服装,清晰的线、抽象的夸张、大面积的平涂和亮丽的色彩,完美地体现了这一时期女装的特点。他的作品对当时的时装绘画造成极大的影响,开辟了一类新的时装绘画风格。从他1908年为保罗·波烈出版的《由保罗·伊里巴描绘的保罗·波烈服装》一书里的作品中,我们可以看到现代艺术在时装绘画上的表现,并且是印刷质量极高的绘画作品,这为重新定义时装绘画作品提出了新的要求。同时,装饰艺术运动时期另一个重要的时装画家乔治·勒帕普也为保罗·波烈出版了《乔治·勒帕普眼中的保罗·波烈的作品》(1911年),这两本作品集被后人看做是20世纪时装绘画艺术史上的里程碑。有趣的是,通过与保罗·波烈的合作后,保罗·伊里巴从1916年开始就为著名时尚