

时装绘画

哈申 陈彬 著

创作与表现

CREATIVE EXPRESSION
OF FASHION ILLUSTRATION

东华大学出版社

时装绘画

创作与表现

哈申 陈彬 著

CREATIVE EXPRESSION
OF FASHION ILLUSTRATION

东华大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

时装绘画创作与表现 / 哈申, 陈彬著. —上海: 东华大学出版社, 2009. 12

ISBN 978-7-81111-645-8

I. 时… II. ①哈…②陈… III. 服装—绘画—技法 (美术)
IV. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 182163 号

本书受上海市重点学科建设项目资助, 项目编号:
B601

责任编辑: 谢 未

版式设计: 曹孙玫

时装绘画创作与表现

著 者: 哈 申、陈 彬

出版发行: 东华大学出版社

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

新华书店上海发行所发行

印 刷: 杭州富春印务有限公司印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6

字 数: 211 千字

版 次: 2010 年 1 月第 1 版

印 次: 2010 年 1 月第 1 次印刷

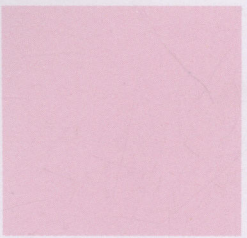
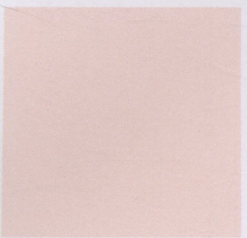
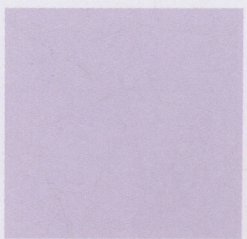
印 数: 0001~5000

书 号: ISBN 978-7-81111-645-8/TS · 162

定 价: 29.80 元

目 录

第一章 时装绘画简述	005
第二章 时装绘画形式分类	010
一、服装效果图及平面款式图	011
二、时装画	014
三、时尚插画	015
四、时尚消费品广告招贴	016
第三章 时装绘画基础	017
一、基础绘画原理	018
二、平面化艺术的形式美法则	023
三、服装基础工艺及常用面料属性	028
第四章 时装绘画的构图	029
一、整体构图	030
二、局部构图	034
第五章 时装绘画的风格表现	036
一、纯艺术风格	037
二、漫画风格	039
三、涂鸦风格	042
四、哥特风格	043
五、写意风格	045
六、街头风格	046
第六章 时装绘画的内容表现	048
一、饰品及时尚小物	049
二、服装及服装细节	052
三、时尚生活情景描绘	054
四、多途径使用及多个表现题材	055
第七章 时装绘画的技法表现	058
一、传统手绘	059
二、矢量软件	064
三、电脑软件表现技法	065
四、综合材料运用	067
五、实例绘制步骤	068
第八章 优秀作品赏析	078

前言

进入21世纪,中国的时尚产业飞速发展,时装设计跨越了20世纪亦步亦趋的模仿阶段,开始了有方向性、突破性的发展,服装品牌林林总总,款式设计争奇斗艳。与此同时,为时装品牌、设计师、时尚产品、流行预测或时装活动而专门绘制的时尚插画逐渐见诸于各类报刊、杂志、橱窗、展板等,成为一种独具当代特色的创作形式。在此,姑且称之为时装绘画,这是一种不同于服装效果图、时装画、时装插画的绘画形式,也是本书研究的重点。

服装效果图、时装画、时装插画不同于纯粹的美术创作,属于实用艺术范畴,是依附于时装设计而产生的。时装效果图主要表现人物着装的整体形象、效果、气氛及精神面貌等,通过对服装的造型、款式、结构、色彩、图案、面料、配饰等的表现,它能完整表达设计师的设计意图,具有一定的艺术性和工艺技术性,并能直接应用于生产。相对于服装效果图,时装画是更偏重于个性和风格表达的一种绘画形式,创作手法多样,风格各异。由于主要以视觉传达为目的,款式结构和工艺技术不是强调对象。时装插画是一种以时装为表现主体的插图绘画形式,介于插画和时装画之间,具有一定的绘画特性,如技巧运用、画面处理等,但总体上还是围绕时装设计展开。绘画是一种平面艺术形式,有不同的风格表现,无论具象、抽象,还是装饰、意念都是画家心灵境界的表达。

本书所提出的“时装绘画”介于时装插画与绘画之间,兼有时装设计和绘画这两者的特性。时装绘画泛指与时装及时尚产业相关,以表达、传播时尚信息为目标的绘画形式,画面内容完全以充满时尚气息的人和物为主线,具有较强的视觉冲击力。时装绘画遵循艺术形式美的法则,注重画面内容的空间布局,以绚烂多彩的时尚人物和空间背景为表现对象,所以时装绘画不乏时尚感。与时装画相比,时装绘画更注重各类绘画技巧和绘画形式的表达运用,更能抒发和表达作者的时尚情怀和体验,作品构思奇妙、人物造型多样,时装款式丰富,设计风格独特。作为时装绘画的创作者,除了具备相当好的绘画基础和艺术修养外,还需有专业的时装设计背景,了解时尚发展趋势,其设计才能也是必不可少的。因此真正从事时装绘画创作者应同时具备时装设计和绘画能力。

本书作者从事时装设计多年,经历丰富,时尚嗅觉敏锐,同时又具备较为扎实的绘画功底。这本书冠名为《时装绘画创作与表现》,是作者的实践成果展示,本书出版旨在以绘画的技巧、时装设计师的境界、独特的视角,创作出有别于一般时装效果图、时装画、时装插画的作品,希望得到不吝指正。

著者

2009.10

第一章 时装绘画 简述

第一章 时装绘画简述

路易十六曾说,服饰是历史的一面镜子。对于那个时代宫廷贵族的流行装束,我们从当时的肖像画中就可见一斑。古今中外的服饰都承载着时代的文化和历史,而时装绘画及其他描绘服饰为主题的艺术作品,自然而然地成为了重要的载体和表达方式。

在17世纪中叶的西方,肖像画在上流社会和贵族阶层中广为流行,一些以描绘着装人物为主体的油画创作渐渐成为早期的时装绘画形式(图1-1、图1-2)。19世纪末期的插画家比亚兹莱的作品深受日本风潮的装饰风格影响,人物和服饰刻画精到,线条道劲有力,这便是版画形式的时装绘画的最初形式(图1-3、图1-4)。新艺术运动时期杰出代表捷克画家阿尔丰斯·穆夏以其唯美的气息为我们呈现出一幅幅精美绝伦、雍容华贵的彩色石版画,这些作品不但在美术史中占有一席之地,也给时尚产业留下了丰厚的研究资料(图1-5、图1-6)。20世纪初期,VOGUE等时装杂志的出现和流行使得时装绘画开始成为一种独立的绘画表现形式,并产生了很多的职业时装画家为其进行插画创作(图1-7、图1-8)。

▲ 图1-1 鲁本斯作品

▲ 图1-2 德加作品

▲ 图 1-3 比亚兹莱作品

▲ 图 1-4 比亚兹莱作品

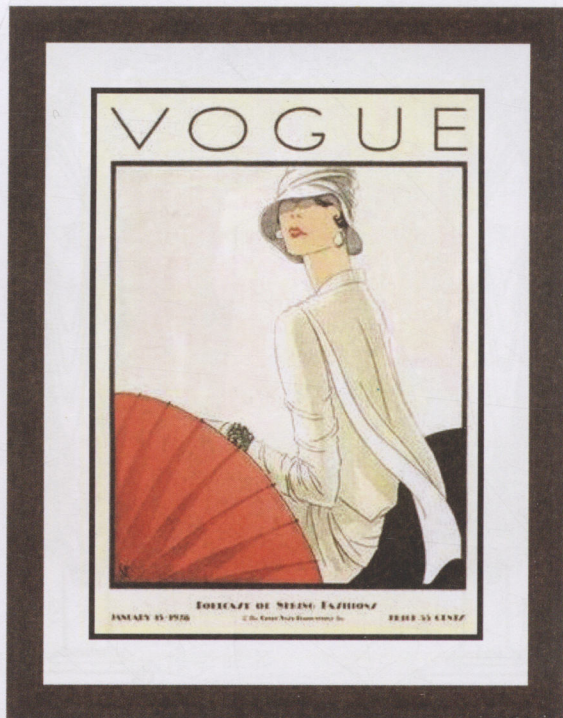
▲ 图 1-5 阿尔丰斯·穆夏作品

▲ 图 1-6 阿尔丰斯·穆夏作品

▲ 图 1-7 国外时装插画

▲ 图 1-8 早期《VOGUE》杂志封面

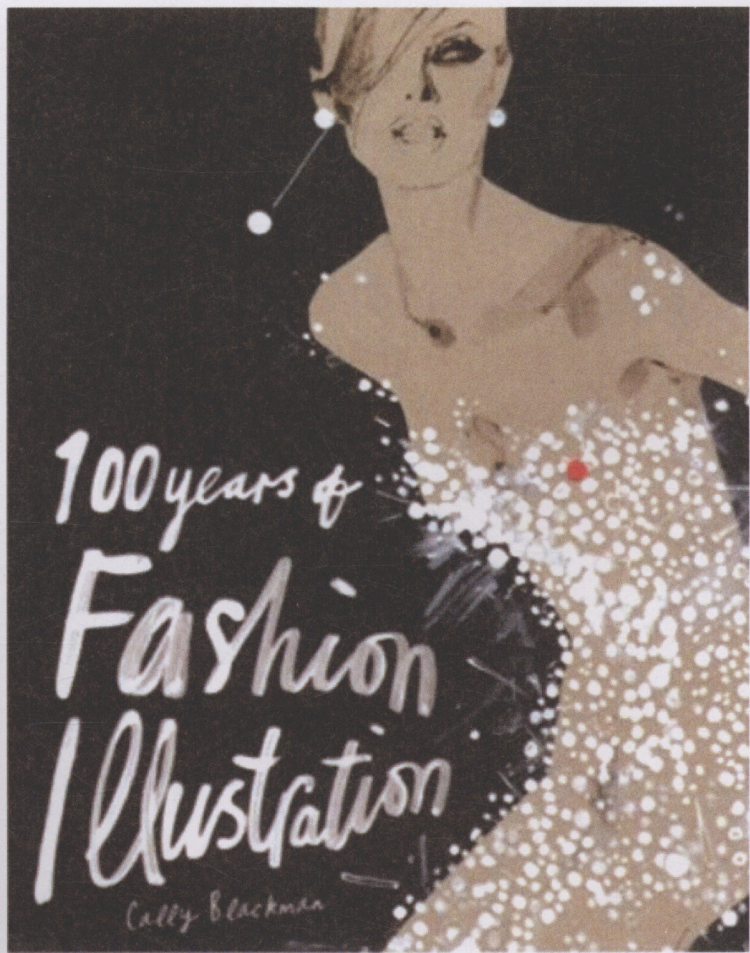
在时装绘画的发展过程中，摄影技术带来的危机不容小觑。随着西方工业革命的发展，时装摄影吸引了 20 世纪一批最有才华的摄影师，它以模特、美工设计师、时装编辑、时装设计师、发型设计师、化妆师以及摄影师等组成了一个庞大的专业团队。由于此前的时装绘画多以写实为主，曾一度受到摄影的巨大冲击（图 1-9），但随着绘画艺术的发展和表现手段的日新月异，相对机械并且写实的照片，缺少绘画形式中笔尖和纸在手的掌控下产生的生动的瞬间艺术效果，时装绘画渐渐有了一片新的天地。

▶ 图 1-9 现代时装摄影

21 世纪的今天,工业、信息和电脑技术等迅速发展,摄影技术已经不再机械和生硬,时装绘画也早已摆脱了写实描摹的年代,而是和其他艺术形式一样产生了越来越多的时尚风貌。时装摄影和时装绘画在时尚领域的传播中,成为近乎并驾齐驱的两股力量。此外,时装绘画相对更加随意和个性化的艺术效果如今已经越来越受大众的欢迎,在欧美和日韩等发达国家日渐形成一种成熟的绘画产业。

当今艺术产业中流派的更迭和发展周期都在慢慢地缩短,时尚产业空前地影响着大众的审美趣味,时尚已不是只有少数贵族才可以享有的奢侈品,也并不等同于高贵和富有,而是渗透进大众生活中的点点滴滴。每个人对流行与时尚都有着自己的体会和独到的见解,在抒发和表达这些情感和体会的方式中,绘画无疑是最为有力、直接和富于个性化的。尤其是随着电脑软件的不断发展和普及使用,为时装绘画提供了更多、更广泛的技术支持。在现代生活中,时装绘画被广泛地运用在T恤印花、明信片、书籍装帧等一系列产品上,而远远超出了服装行业,深入到更广泛的空间中。随着社会和文化的不断发展,时装绘画正日益脱离服装和时尚消费品的描绘范畴,以一种独立记载和传播时尚的艺术形式,散发着独特的艺术魅力(图1-10)。

◀ 图1-10 David Downton 作品

第二章 时装绘画 形式分类

第二章 时装绘画形式分类

时装绘画并非一个专属词汇，而只是笔者在本书中使用的一个泛指의总称，泛指和时装以及时尚产业相关，并以表达、表现及传播时尚信息为目标的绘画形式。以下为笔者对时装绘画中的常用专属词汇的解释和界定，各个词汇之间的边界并不可能完全清晰，也并非绝对，而是一种总体倾向化的小结。

为了能够清楚地表达画面重点，将时装绘画大致分为几种形式类别，在表现人物着装形象的主题上，几种形式彼此间并没有鲜明的区别，而只是侧重点不同。服装效果图增添了艺术性就接近于时装画，而时装画加入背景和文字点缀等又接近于时装绘画或广告招贴。相对而言，服装效果图比较偏重工艺技术性，人体动势较写实；时装画比较侧重于艺术感染力；而时装绘画涵盖的内容和表现的范围更广泛；广告招贴的形式更加随意，内容更加丰富，有更强的视觉冲击力。

我们可以根据自己的喜好通过不断的练习和观察，形成自己独特的风格，创作出自己喜欢的时装绘画形式。

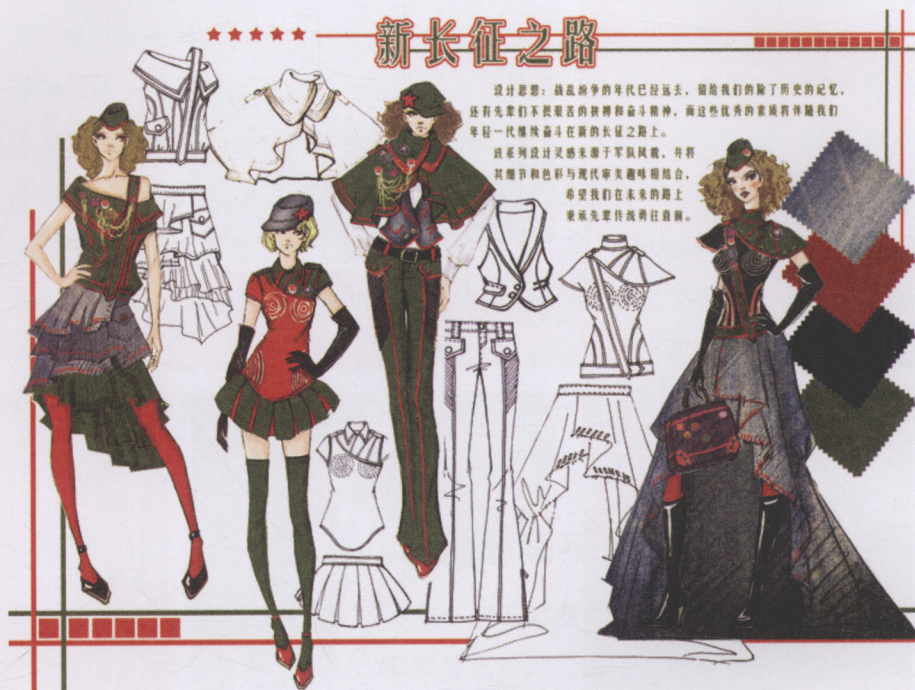
一、服装效果图及平面款式图

服装效果图是以服装为表现主体，表现人物着装的整体形象、效果、气氛及精神面貌等，具有一定的艺术性和工艺技术性。在服装企业中，多用于和打板师沟通，并向观众表达自己的设计思路，是衔接时装设计师和工艺师的纽带。服装效果图是对时装设计产品较为具体的表现，它将所设计的时装按照设计构思形象真实地描绘出来。在表现时要特别注意设计细节和工艺手法，必要时，还要画出放大的局部细节。平面款式图通常是和服装效果图结合起来表达设计构思的方式，也可以独立地存在，用以表示服装的具体款式和细节(图2-1)。

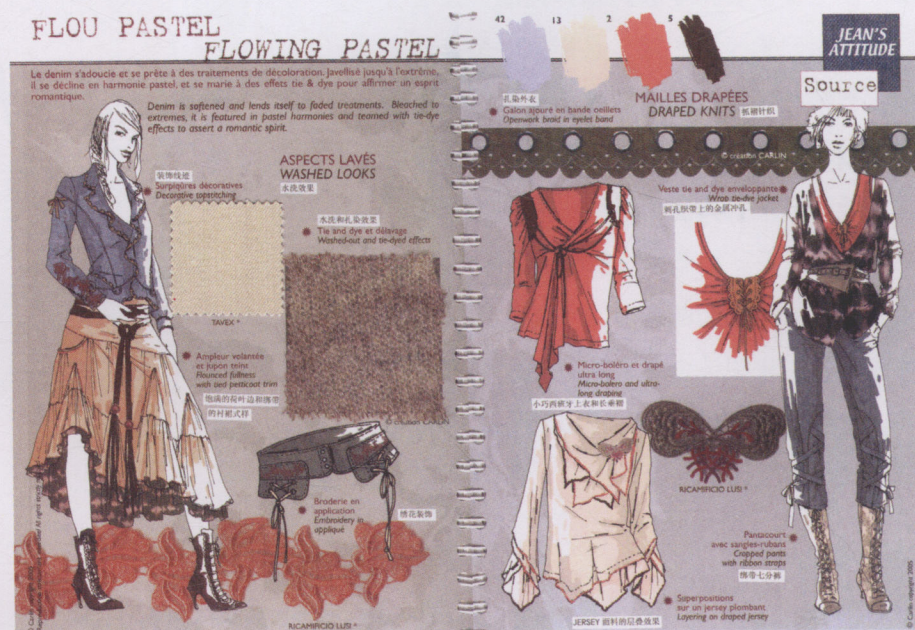

► 图2-1 着装效果和平面款式图(哈申 绘)

服装效果图多作为参加比赛的设计稿，表达自己的设计构思，也常用于一些流行资讯的发布，比如在国际著名的 Carlin 和 Prom style 等流行预测机构中多以此形式传达设计构思。在此类作品中，人体比例根据要突出的服装重点以写实风格为主，并有适度的夸张变形。服装结构及比例表达准确，在保持画面优美的前提下忠实于服装表现预期效果，具有较高的工艺技术性（图 2-2、图 2-3）。设计手稿也是一种类似速写的快捷表现服装设计意图的

▲ 图 2-2 参赛稿（哈申 绘）

▲ 图 2-3 流行趋势手稿

方式,如图2-4,描绘的是改良旗袍的现代装束,人物造型和服装相呼应,以寥寥数笔勾勒出设计内容。

而在服装公司中,平面款式图的运用更为广泛,在工艺单和各种服装相关表格中都是不可缺少的。平面款式图着力表现服装的平面造型和工艺等信息,合乎要求的平面款式图有一目了然的效果,多用于产品企划沟通、大货生产前期准备等,不做任何夸张变形。通常会和服装效果图、时装画等同时使用,以便直观地点明细节。画出合乎规格的标准平面款式图在设计工作中尤为重要(图2-5)。

◀ 图2-4 设计手稿
(哈申 绘)

◀ 图2-5 内衣设计平面款式图(哈申 绘)

二、时装画

时装画也是以时装为表现主体的一种绘画形式,相对于服装效果图而言,更具个人风格,偏重于艺术性,风格也较多样化,可以是装饰性的,也可以是写实的,具有一定的艺术性,而工艺技术性相对较弱。时装画的内容是表现预期的人体着装效果,可根据服装风貌在画面上烘托一定的气氛,在历届时装设计大赛中就常见到时装画的佳作。

写实风格的时装画侧重表现所描绘的表现对象,包括色彩、材质、结构等元素,尊重现实,依据客观形象进行创作或展现给人接近客观存在的形象及描绘物品。由于摄影技术的普及使用,时装画大多已不需要完全贴合实际的描绘,在此类时装画中,线条和画面的表现与组织是更为关键的问题。此外,通过电脑软件或利用实物(或实物照片)拼贴等技术也可以得到相对写实的外观。写实的时装画同样可以有不同的风格,在整体绘画中,服装设计细节或配饰造型等格外重要(图2-6)。

装饰性的时装画是将设计主题提炼、变形和适当夸张出来的艺术处理效果,绘画手法也是多种多样的。在20世纪20年代到二战前后的时装画多偏重于装饰性。写实风格旨在描绘所要表达的设计细节,并通过仔细观察和刻画材质并借助光的效果将其真实地表现出来。

▲ 图2-6 时装画(梁轩茗 绘)

三、时尚插画

时尚插画是英文 FASHION ILLUSTRATION 的意译, 即一种以时装为表现主体的插图绘画形式, 处于插画和时装画的交集地带。它自诞生以来便与商业紧密结合, 曾经是时装信息、时尚流行传播的主要媒介, 在杂志书籍和各种广告宣传中都非常流行。从 20 世纪初直至 50 年代, 时装插画可谓鼎盛一时, 众多杂志和平面媒体都需要利用大量的时装插画来为文字和服装增加艺术氛围和可视性, 尤其像《HAPER BAZAAR》、《VOGUE》等时装杂志, 更是将时装插画作为主要的视觉传达方式。

时尚插画多用于报刊、杂志、橱窗、展板等处, 可以是为某时装品牌、设计师、时装产品、流行预测或时装活动而专门绘制的时装画。和时装画的不同之处在于, 时尚插画并不单纯地以服装为表现主体, 而是包括了服装、服饰品、人物造型、时尚的生活状态等与时尚产业相关门类在内的整体性表达。并且相对地弱化了其服装工艺及细节而注重画面整体的艺术性, 强调艺术形式对主题的渲染作用, 依靠艺术的感染力去征服观者。

近几年来, 时尚插画更是异军突起, 在日趋个性化的绘画艺术领域中大放异彩, 很多年轻的画家也开始取材于时尚生活进行创作, 影响颇为广泛, 时尚插画以其独立的审美价值和创作形式, 成为现代都市生活的一部分。图 2-7《浪漫主义复兴》主题时尚插画以紧身胸衣为设计题材, 通过饰品以及颜色搭配营造出一种现代的浪漫主义氛围。

▲ 图 2-7 《浪漫主义复兴》主题时尚插画 (哈申 绘)

四、时尚消费品广告招贴

时尚广告招贴和时尚插画有共同的交集，与时尚插画同为表现时尚的一种艺术形式。时尚招贴多用于店铺、橱窗、商场内的装饰等，除了装点空间、吸引人的目光之外，也达到一定的“广而告之”的目的。其画面表现内容多种多样，可以是人物形象，也可以是时尚生活场景；其风格可以是夸张的、现代、可爱的，也可以是另类的、充满个性的。画面整体的风格也会和店铺风格以及品牌风格相呼应，彼此推进，达到商业目的。

时尚广告招贴更具有平面广告招贴的特质，其形式更为多样化，表现手法也非常丰富，现阶段较常用的是手绘和电脑软件相结合、直接用矢量软件进行绘制或与摄影混搭表现等几种，画面颜色对比强烈、艳丽、时尚，具有较强的视觉冲击力。在画面基础上，还会有一些和画面相结合的文字描述，在这里，文字除了表达内容之外，也做为一种图形样式和画面融为一体（图2-8、图2-9）。

▲ 图2-8 品牌海报（拍摄于上海八百伴）

▲ 图2-9 橱窗新品公告招贴（拍摄于上海莱佛士广场）