

SHI JIE JIE CHU
FU ZHUANG HUA JIA
ZUO PIN XUAN

世界杰出服装 画家作品选

天津 人民美术出版社

T2957.1

C442

世界杰出服装画家作品选

SHI JIE JIE CHU
FU ZHUANG HUA JIA
ZUO PIN XUAN

津新登字005号

天津 人民美術出版社 出版发行

新华书店

天津发行所经销

天津市津西佳宁印刷厂印刷

1987年10月 第1版

1997年4月第6次印刷

开本:787×1092毫米 1/16 印张:7.75

印数:18001—23000

ISBN 7-5305-0071-6/J·0071

定价:25元

服装画的表现及其它

陈重武

服装在社会发展中肩负着比生活需要这一作用更有意义的任务。法国文化部长雅克·兰先生讲得好：“兼具艺术与工业特质的时装是整个时代的表情，表达一个时代的灵魂和能量。”

“时装跟音乐一样，属于时间的艺术，为人们象征着生的无休止的更新。”服装确能标志一个国家或民族的物质生活与精神生活面貌，这一点愈来愈被人们所认识。因此，服装产业的发展势所必然，许多有关服装的技术、知识有待我们努力去学习研究，服装设计人才有待尽快培养。“服装画”即是需要我们研究的新的美术设计门类之一。

服装画、或时装插画，一般称服装效果图。严格地讲，服装效果图只指生产用的设计图，一张完整的服装效果图，除服装人物造型外，还需加款式背视图以及必要的工艺文字说明。而服装画是泛指包括服装书刊、广告宣传品中的服装插画在内的统称。

在国内出版物中，介绍国外服装画作品者不多，尤其对世界杰出服装画家的作品介绍更少。为了满足广大的服装专业人员、美术工作者、业余爱好者以及专业学校师生的需要，现将这本优秀的服装画选集——《世界杰出服装画家作品选》介绍给大家，相信能为读者所喜爱。

本书从内容到形式丰富多采，风格各异，并显示出作者深厚坚实的绘画基础。书中搜集了十九名国际著名服装画家的作品，其中美国七名，法国九名，德国一名，意大利一名，日本一名。

美国七名服装画家是：史蒂文·斯蒂波曼，当今美国最具代表性之服装画家，风格特殊，人物动态优美、线条极富表现力，有浓厚的抒情意味。（图13～17、25～35）。肯尼斯·保罗·布洛克也是美国具有代表性的服装画家，线条比较粗放，富于变化。表现技巧出色，技法多样，并善于表现流行的感觉（图7～12、39、49）。罗伯特·扬，美国近代最具代表性之服装画家，其作品经常出现于纽约著名服装画报，画风颇具趣味（图50～57）。本·默里斯，美国著名服装画家，为美国杜邦公司专约。作品特色在于省略画法，线条洗练简洁，注重线条的粗细、疏密对比的节奏处理（图65～68）。哈兰·科拉柯维奇，美国著名服装画家，善长画男性服装画（图69～71）。另外还有两名美国著名服装画家巴巴拉·波尔曼和史蒂文·梅瑟的作品，也各具特色（图58～60、61～64）。

九名法国服装画家有：伊夫·圣·洛朗，这是我们所熟知的当今巴黎服装设计大师。1985年5月他的时装设计回顾展在北京隆重展出，给中国人民留下极美好的印象。他于1936年

生于阿尔及利亚, 17岁赴法国学习服装设计, 18岁获国际羊毛局举办的设计比赛第一名。随后进入著名的克里斯姜·迪奥时装公司, 并成为得力助手, 后主持公司业务。1958年发表他的第一个时装集, 引起轰动, 1962年又一次发表时装集, 名声遍及全球。1983年法国拉侯斯大词典列上了伊夫·圣·洛朗的传略, 同年在美国纽约大都会美术馆展出时装作品。1985年法国总统弗兰索瓦·米特朗在爱丽榭宫亲自授予伊夫·圣·洛朗荣誉勋位团骑士级勋章。他是目前法国所有设计师中被视为最有天才的一位。他的服装画给人一种虽很随意轻松却能充分展示服装设计构想的效果(图19~20、106~109)。

法国服装画家还有: 安东尼·鲁匹兹, 1970年由美国移居巴黎, 受巴黎艺术的陶冶, 成为巴黎服装画界的顶尖人物。其巴黎的作品比他在美国时的作品更具大家风度, (图21~24、73~79) 安东尼善作广告服装画, 四幅作品(图21~24)是为伊夫·圣·洛朗的时装设计所作的一系列广告服装画, 颇能捕捉伊夫·圣·洛朗时装特有的华丽感与最新的流行美感。堪称当今杰作。埃尔代, 俄裔法国人, 服装画元老。自1915年一直活跃于服装画界, 现已九旬多, 仍常奔波于巴黎与纽约之间。他的画深受19世纪末20世纪初新艺术运动的影响, 直到现在仍以这种画风表现现代感觉, 给人以典雅、华贵的装饰性美感(图80~82)。芬妮·丹特, 1931年生, 是当今法国最具实力的女服装画家。有着良好的素描基础, 曾于1954年在国际羊毛局主办的服装设计中获奖。她以洗练的线条去表现优美恬静的女性美(图83~91)。埃里克, 为著名的《时尚》杂志作服装插画35年之久。他注重生活, 无法忍受任何捏造或凭记忆画出来的东西, 认为搜集日常生活的点滴才是重要的。所以, 他将自己所到之处感到的有兴趣或引人注目的景物、人物都用速写本记录下来, 包括法国马戏团、游乐场所的表演者等, 在整理速写本时, 为了达到造型完美, 一个主题重复画若干遍。他的画平易近人、充满生活气息(图92~94)。勒内·布歇, 原为画家, 后从事服装画。他曾一度特约为《时尚》杂志社服装画家, 他善用毛笔, 作品具有东方水墨画韵味(图95~100)。马克·伯恩在伊夫·圣·洛朗之后继任克里斯姜·迪奥公司主任设计师之位, 也是一位颇具艺术功力的设计师。他的作品更重视服装趣味的展示。在韵而不在形(图18)。凯内·布维·威洛美伯爵, 法国《时尚》杂志社特约服装画家, 作品表现轻快、线面结合(图101~103)。卡尔·拉杰弗尔德, 法国服装画家, 线条粗厚浓重, 突出服装的“廓线”特点, 使构思意图表现更为清楚(图104~105)。

德国著名服装画家汤姆·鲁蒙斯的作品写实、准确、严谨(图72)。

意大利目前最杰出的服装画家威拉蒙蒂的作品风格独特, 善于捕捉模特儿的最佳角度, 具有出色的表现技巧, 很能展示现代流行的美感(图1~5)。

日本最杰出的服装画家矢岛功, 他的画风清秀, 是意大利著名服装杂志的专职服装画家, 也是目前唯一活跃于国际服装界的画家(图6)。

一件完美的高级时装或一批适销的成衣, 凝聚着许多辛勤劳动, 包括设计、裁剪、制作以及管理、经销、信息传递的成功。然而, 设计是最重要的一环, 各家制衣厂的机器同样运

转,而有的厂家产品畅销、有的厂家产品滞销积压,其关键在于设计的成败,这种成败除设计水平的高低而外,还关系到是否掌握准确的信息。因此,增强艺术素养,提高设计水平加之掌握信息即能获得成功。设计的第一步是构思,而构思一般以效果图体现。服装区别于其它艺术,它的最好展示须穿在人身上,因为它是综合性立体设计,须将款式、色彩、面料与人的体型、肤色、性格、职业、环境等形成一个和谐整体。然而,在设计过程中不可能将所有构思都制作成实样,这将造成人力物力的浪费,绘制服装设计效果图则是展示设计者构思的最方便最经济最迅速的简便形式。这与建筑、工业品造型一样,均须事先设计并绘出效果图。一个有水平的时装设计师,必须具备较高的服装画能力。

服装画不同于一般绘画,它只是为了充分展示服装设计构思效果,无须表现什么主题或人物内心刻划。正如时装表演不同于一般歌舞戏剧表演一样,时装演员只须用自己的身段、动作的节奏去展示不同风格的服装。

学习服装画,困难在于对人体结构的认识和掌握,对人物的动态变化规律的掌握。这些要通过对人体解剖学的学习研究以及大量的人体速写实践方能解决。没有条件的亦可在研究解剖学的同时临摹人体作品或优秀的服装画,可得到弥补而取得成绩。

研究人体骨骼时,重点认识骨骼连接处的关节。人体有八个主要关节:颈、腰、肩、肘、腕、髋、膝、踝关节,腰关节的变化尤其重要。通过关节的屈伸、旋转等动作使人体外部形态产生各种变化。另外还须了解骨骼、关节与服装测量点的有关部分。

研究人体肌肉时,重点了解浅层肌肉的结构与运动规律,因为它直接影响人体外部形态线条的变化。

画好动态,必须掌握人体动态规律。人体的各种姿式是动态变化的结果,而动态的变化关键在于重心的移动产生出新的协调平衡状态。当人行走或跑步时,人体即在反复地打破原有平衡而又构成新的平衡。静止时保持平衡,其平衡的必须条件须让重心垂落在支撑点或两脚构成的支撑面上。如果服装画的人物造型不符合以上规律时,即有倾倒感,须予以修正。

服装画的人体比例,不同于一般绘画或真人的比例。据全国服装人体普查资料记载:我国成年男子平均身高1.65米、头长23至24厘米、身高约为七个半头长;成年女子平均身高1.55米,头长22厘米,身高约为七个头长。按这样的比例画服装画,视觉上欠舒展,不能很好地展示服装效果。服装画人体比例一般采用八头或九头身长,增长部分放在下肢。七头半身长比例是耻骨以上四头长,耻骨以下三头半长;而略有夸张的理想比例是八头身长,耻骨上下各为四头长。增加的半头长有的主要放在大腿部分(日本熊谷小次郎的服装画教材这样分配)有的主要加在小腿部分,(日本柳原操的服装画教材这样分配)这种分配上的不同,适合于展示不同款式的服装。美的典型维纳斯正是八头身比例,许多分割符合黄金比率,给人一种完美感。也有人认为:八头身最能体现人体美,而九头身或十头身才能更好地体现着衣美。本书大多数作品都是采用这样的人体比例:法国伊夫·圣·洛朗多采用十头身长,美国史蒂文·斯蒂波曼多采用九头长,还有的作品采用十一头身以上身长的。

画服装人体除对解剖结构的掌握、对比例分割的调整外,还应从“人体工学”的角度识

认人体各部位的运动方向和幅度，才能把服装人体动态造型画得合理生动。

有不少设计师是这样绘制服装画的，平日积累各种典型动态的人体造型，诸如正面、半侧面、侧面、背面、正直的、扭转的、并腿的、分腿的以及各种手势的典型姿态。在设计中有了成熟的构思后，选用合适的人体造型，拷贝后将自己构思的服装进行“着装”，此法简便有效，尤其对缺乏绘画基础的设计人员是一种切实可行的方法。“着装”时要注意人体与服装穿着的关系，即人体与服装在有无支撑时所呈现出不同的外部形态：在肩、胸、臀等突出部位以及抬起的手腿上沿，由于支撑与织物紧贴，而暴露出人体线条；无支撑处织物自然下垂，人体与织物间出现空隙，掌握此规律即能合理“着装”。除此外还要对衣纹的形状、方向与织物受张力的关系进行研究，才能画好衣纹。一般来说受张力时，衣纹呈顺力的方向；受挤压时，衣纹呈横方向。薄织物衣纹细密，厚织物衣纹粗大。

服装画要注意人体动态与服装风格的整体协调关系。譬如：西服有庄重感，宜采用稳重的人物姿态；甲克衫有轻松随意的风格，人物造型动势可放开些。有时还须考虑服装展示与人物角度的关系，例如：紧身女装选取半侧比正面姿态为好，因为半侧更能表现出女性的线条美。手脚及面部较难画，遇困难可用省略画法或将手藏于身后或插在衣袋里，可避开难点又增加人物姿态的变化。领子被认为是服装的脸蛋，也较难画好，因为胸肩与脖子的结构关系使领子的转折变化较复杂。有的服装的流行美体现在领子的微妙变化上，如男衬衫与男西服的脖领即是如此。

衣料质感的表现也是重要的，织物因不同特性而呈现外观质感差异：诸如柔软、硬挺、光滑、粗糙、透明、轻薄、厚重、蓬松等，宜采取相应的技法和形式去表现。

绘制服装画的工具材料是多种多样的，常用的有水彩、水粉以及更为简便的色铅笔、油画棒、签字笔、麦克笔等，也可采用各种布料或色纸进行剪贴。

服装画的表现形式是多种多样的，有写实的、写意的、装饰的，还有省略画法。它是一种快速简练的表现法，主要在五官手脚部位作大量概括省略，突出服装的基本廓线及其风韵即可，这是设计师们在紧张的设计工作中常采用的表现形式（图65、66）。

当然，这里向读者提供的是一册服装画名家作品选，而不是一本服装画技法基础教材，系统的基础问题还需另行解决，以上只是对服装画的表现问题略谈一二。如果通过对这些范画进行细心观摩、鉴赏或临摹，我想一定会得益不浅。当你的服装画水平逐渐提高时，会更能感到这本集子的份量和水平。

由于世界产业结构的改变，西方的技术及知识密集型产业迅速发展，而劳动密集型产业逐渐缩减，转移东方，因为东方有丰富的劳动力资源。因此，诸如香港、新加坡、南朝鲜及台湾等地区作为劳动密集型的服装产业得到迅速发展，由于投资少、收益快，积累资本带动其它产业，而使这些地区很快走向经济繁荣。目前，香港有“国际时装生产中心”之誉，每年仅服装出口创汇约四十亿美元，为香港出口总值的36%，占主导地位。而我国的服装作为仅次于石油的第二大宗出口产品，其创汇远不及仅有550万人口30万服装从业人员的香港。我们有许多发展服装业的良好条件：劳动力充足、纺织工业基底雄厚、服装传统加工工艺精良，

但我们的服装行业还没有一支强有力的设计队伍，并且还缺少迅速可靠提供信息的情报机构网络。所以，我们的产品在国际上缺乏竞争力，出口的产品几乎都是来样加工。尽管如此，我国是具有极大发展潜力的。国内外市场以及“四化”伟业需要我们迅速发展服装业，这一点已为人们所认识，也许这正是近几年来服装业迅速发展的原因所在吧。

我们目前设计水平虽低，但我国有几千年的文明史，有丰富的文化艺术遗产，素有“衣冠王国”之称。凭借历史留给我们的丰厚家底，加之现代中国人的努力，我们深信会立足于世界服装之林。伊夫·圣·洛朗讲得好：“有什么国度这样引人遐思呢？只有中国吧。我们西方的艺术受中国之赐可谓多矣。”有志献身中国现代服装艺术事业的同行们，为了振兴中国服装艺术，使她重新影响世界，努力吧！“精诚所至，顽石为开”。

1986年8月24日

目 录

威拉蒙蒂 (意大利)	(1 ~ 5)
矢岛功 (日本)	6
肯尼斯·保罗·布洛克 (美国)	(7 ~ 12)
史蒂文·斯蒂波曼 (美国)	(13 ~ 17)
马克·伯恩 (法国)	18
伊夫·圣·洛朗 (法国)	(19 ~ 20)
安东尼·鲁匹兹 (法国)	(21 ~ 24)
史蒂文·斯蒂波曼 (美国)	(25 ~ 35)
肯尼斯·保罗·布洛克 (美国)	(36 ~ 49)
罗伯特·扬 (美国)	(50 ~ 57)
巴巴拉·波尔曼 (美国)	(58 ~ 60)
史蒂文·梅瑟 (美国)	(61 ~ 64)
本·默里斯 (美国)	(65 ~ 68)
哈兰·科拉柯维奇 (美国)	(69 ~ 71)
汤姆·鲁蒙斯 (德国)	72
安东尼·鲁匹兹 (法国)	(73 ~ 79)
埃尔代 (法国)	(80 ~ 82)
芬妮·丹特 (法国)	(83 ~ 91)
埃里克 (法国)	(92 ~ 94)
勒内·布歇 (法国)	(95 ~ 100)
凯内·布维·威洛美伯爵 (法国)	(101 ~ 103)
卡尔·拉杰弗尔德 (法国)	(104 ~ 105)
伊夫·圣·洛朗 (法国)	(106 ~ 109)

