

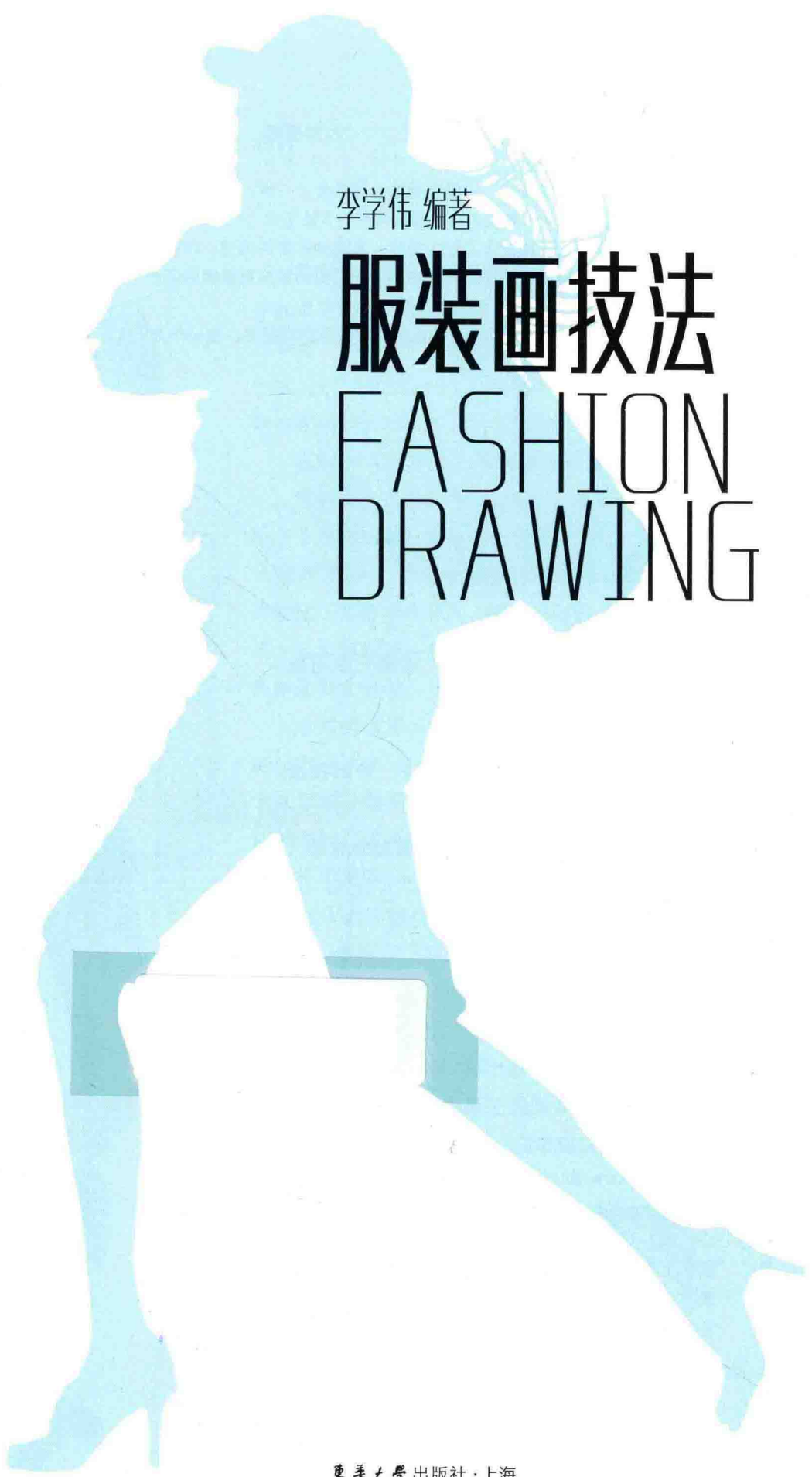
*Fashion
drawing*

李学伟 编著

服装画技法

FASHION
DRAWING

李学伟 编著

服装画技法

FASHION DRAWING

东华大学出版社·上海

内容提要

本书是国家特色专业建设教材。《服装画技法》共分十一章,包括服装画概论、服装画人体认识基础与表现、服装人体姿态变化表现、服装立体着装表现、服装画着色方法等章节内容。

全书对服装画的各种表现技法作了较为规范、系统和科学的阐述,内容丰富、注重实践、图文并茂,并配以大量的示范作品和详尽的绘制步骤,能够使读者在较短的时间内掌握服装画的实质与表现要领,尤为对于服装画初学者入门学习具有很好的指导作用。

本书由浅入深,通俗易懂,可作为各类院校服装专业教学用书,也可作为广大服装从业人员的学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装画技法 / 李学伟编著. —上海: 东华大学出版社, 2015.3

ISBN 978-7-5669-0626-7

I. ①服… II. ①李… III. ①服装—绘画技法
IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第223830号

服装画技法

FUZHUANGHUA JIFA

编 著: 李学伟
出 版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号, 200051)
网 址: <http://www.dhupress.net>
天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>
营销中心: 021-62193056 62373056 62379558
印 刷: 上海锦良印刷厂
开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16 印张: 11.5
字 数: 400千字
版 次: 2015年3月第1版
印 次: 2015年3月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5669-0626-7 / TS · 539
定 价: 48.00元

前言

服装画已有近五百年的历史，其无论在服装领域还是在绘画艺术领域都有着非常重要的地位。它不仅将各种艺术审美、不同时代精神等转化成为一种其自身艺术特征的形式表现，而且也由于其多姿与繁荣的艺术气质从不同的侧面彰显了社会发展的真正价值。

随着时代的发展，服装画越来越寻求情感艺术的表达，其表达功能也在不断发展，形式上也在逐步完善，被赋予了新的内涵，更具有多元化的气质。服装画不再只是对服装的描绘，而是远远超过服装设计本身，逐渐发展成为现代绘画艺术的分支，成为一种独立的画种。特别是对于一名服装设计从业人员来说，能够画一手漂亮的服装画是其最基本的专业素质体现。

本书是国家级服装设计与工程特色专业建设教材，对口贯通服装设计与工程试点专业建设教材。是笔者近十几年来从事服装画教学的亲身感受及一些简便易学方法的总结。本书共分十一章，第一章介绍了有关服装画的历史与发展、服装画的分类，以及学习的方法。第二章、第三章从人体结构入手，讲解了人体基本动态变化的画法。第四章讲解了服装立体着装表现。第五章讲解了一些服饰配件的画法。第六章介绍了服装画的着色方法。第七章介绍了服装画的面料质感表现。第八章介绍了服装画的风格表现。第九章、第十章介绍了服装画的构图与服装画的背景处理，从多角度把握服装画的总体视感效果。第十一章为服装画作品鉴赏，为读者提供了一些范本，供临摹学习之用。

本书在编著过程中得到了我的学生张孟璇、鲍正壮、黄锐、张梦洁、任珈、边畅、杨溢蓬、樊佳、王小翠、赵正阳、郭建庆等的帮助，特此表示衷心感谢。由于作者水平有限，书中不足之处望各位专家批评指正。

编者

2015年1月

目 录

第一章 服装画概述 / 1

- 一、概述 / 2
- 二、服装画的分类 / 3
- 三、学习服装画的方法 / 5
- 四、画服装画所需的工具 / 6
- 五、服装画历史发展 / 10
- 六、历史上的主要服装画画家 / 13

第二章 服装画人体基础与表现 / 15

- 一、人体结构认识 / 16
- 二、服装画人体比例 / 16
- 三、服装画的人体局部表现 / 22

第三章 服装人体姿态变化 / 31

- 一、人体动态变化规律 / 32
- 二、人体姿态手绘步骤 / 34
- 三、动态类型 / 37
- 四、服装画人体表现的重要意义 / 44

第四章 服装立体着装表现 / 45

- 一、服装整体造型 / 46
- 二、服装局部造型 / 47
- 三、服装款式平面图 / 52
- 四、着装表现 / 54
- 五、着装衣褶画法 / 62
- 六、着装线条画法 / 66

第五章 服饰配件表现 / 73

- 一、帽子的表现 / 74
- 二、围巾的表现 / 74
- 三、腰带的表现 / 75
- 四、包袋的表现 / 75
- 五、手套的表现 / 76
- 六、首饰的表现 / 76
- 七、眼镜的表现 / 77
- 八、鞋子的表现 / 77

第六章 服装画着色方法 / 79

- 一、色彩基础知识 / 80
- 二、服装画色彩 / 81
- 三、服装画色彩借鉴 / 84
- 四、服装画的上色技法 / 90

第七章 服装画面料质感表现 / 123

- 一、针织面料的表现 / 124
- 二、牛仔面料的表现 / 125
- 三、丝、纱面料的表现 / 126
- 四、皮革面料的表现 / 128
- 五、裘皮面料的表现 / 129
- 六、填充面料的表现 / 131
- 七、图案面料的表现 / 132
- 八、毛呢面料的表现 / 134
- 九、再造面料的表现 / 136

第八章 服装画风格表现 / 139

- 一、写实风格 / 140
- 二、夸张风格 / 141
- 三、省略风格 / 144
- 四、装饰风格 / 145
- 五、漫画风格 / 146

第九章 服装画构图表现 / 147

- 一、单一人物布局 / 148
- 二、两个人物布局 / 149
- 三、群体人物布局 / 151

第十章 服装画背景表现 / 157

- 一、抽象性背景 / 158
- 二、具象性背景 / 160
- 三、情境性背景 / 161

第十一章 服装画作品鉴赏 / 165

- 参考文献 / 176

第一章 服装画概述

服装画已有近五百年的历史，其无论在服装领域还是在绘画艺术领域都有着非常重要的地位。它不仅将各种艺术审美、不同时代精神等转化成为一种其自身艺术特征的形式表现，而且也由于其多姿与繁荣的艺术气质从不同的侧面彰显了社会发展的真正价值，尤其是在对于服装行业领域的社会演进来说，其重要作用无可替代。

一、概述

服装画也称时装画、服装效果图,它以描绘表现服装款式结构、体现服装形象穿着效果为主题且注重展现艺术感染力,是反映流行趋势、服饰文化和生活方式的一种专业绘画形式。

服装画主要应用于服装的设计环节与服装信息的传播发布中,它是一种设计本源、设计创意、设计情感等方面形象化、综合化、独特化的诠释表达。它不仅研究人体比例、动态、运动规律及服装造型、服装色彩、服装材料等,实现对于表现内容、形象、形式技法的表达,反映出不同时代的穿着方式及穿着理念,而且也进一步突显对于艺术创作观察、创作体验的深刻感悟,画面形式给人以动人的魅力与美的感受,充满着艺术生命力情绪表达。

服装画借助于绘画形式理论为基础,以绘画应用技法为表现手段而完成着衣人物状态,尽管这种绘画形式具有动人的艺术魅力,但是它与一般纯粹美术创作有着表现根本目的的不同。美术创作强调的是画家创作意念的表达,是一种画面基调的整体

协调(图1、图2),而服装画更多的在于表达服装设计构思,在体现艺术创作自由、感性的特征,同时着重体现服装、服装与人的关系、服饰配件、流行信息等基本属性和特征,它是服装设计师表达想法的工具,是传达尺寸数据与制作工艺,适应现代快餐式、个性式审美观念的直观工具,颇具商业性的表达气息,在整个服装设计、生产、销售等一系列过程中成为一种传递服装时尚信息的媒介。服装画注重艺术理论运用与服装产业发展的结合,其既有艺术价值,又更具实用价值(图3、图4)。

随着时代的发展,服装画越来越寻求情感艺术的表达,其表达功能也在不断发展,形式上也在逐步完善,并被赋予了新的内涵,更具有多元化的气质。服装画不在仅仅只是对服装的描绘,其已远远超过服装设计本身,而逐渐发展成为现代绘画艺术的分支,成为一种独立的画种。特别是对于一名服装从业人员来说,能够画一手漂亮的服装画是其最基本的专业素质体现。

服装画应具备如下特征:

1) 创意表达

服装画的本质需体现出独具特色的创意

■ 图1 阿尔诺芬尼夫妇像 J·凡·埃克 ■ 图2 塞里齐亚夫人像 大卫 ■ 图3 服装画 赵正阳作品 ■ 图4 白雪作品

表达想象空间。它应做好创意思维的“发散集中”，以直观独特的视觉造型艺术形式，串联与诠释服装的风格与文化精髓，赋予作品灵性，使绘画具有一种发自肺腑的情谊，进而表达某种思想的交流。

2) 人体比例

注重动态规律，常以站姿正面、半侧面的角度为佳，人体比例既写实又具夸张性。

3) 人物造型

结合服装人体与服装造型设计，强化它们之间的有效联系，在视觉上形成理想化的完美形象。同时，在对于实用性服装表达时应充分体现出服装的款式和结构特征，避免造成工艺认识偏差。

4) 色彩视觉

以表现服装色彩本身固有色为主，可忽略环境色的配置表现。

5) 画面节奏

遵循视觉创作的形式规律，运用造型要素、色彩配置、技法形式等方面特有语言来表现空间的不同层次，营造一种视觉空间，从平面到立体，从静态到动态，给人以无限的艺术感染力。

二、服装画的分类

服装画种类多样，大致可以归纳为四类，但按用途主要分为服装效果图与服装艺术插画。

1. 服装设计草图

服装设计草图是指设计者记录设计构思，捕捉设计灵感的绘画形式。它通常采用快速、简洁的黑白或色彩单线勾勒，结合文字说明，省略繁复细节刻画，不求画面视觉的规整性，侧重表现受到某种事物启发而迸发的灵感，记录服装款式主要特征，而忽略艺术性。它可以在任何时间与地点，以任何方式加以描绘，但同时又必须通过简洁明了的线条勾画，使包括设计者在内的读者易于读懂。服装设计草图是指以强调和表现服装设计款式为主的一种服装画形式，它最具实用性（图5、图6）。

2. 服装效果图

服装效果图主要应用于服装设计当中，在

图5 服装设计草图（一）
刘昌盛作品

图6 服装设计草图（二）
闪蕾作品

服装公司产品开发与服装设计大赛中发挥着重要的作用。服装效果图旨在表现服装的设计意图特征,在服装款式、服装色彩、服装面料质感、服装工艺、流行趋势、市场定位、商业价值等准确表达为核心,通过采用以线、线加面、淡彩绘制等方法仔细描绘服装的分割、结构线、明线等重点突出部分。服装效果图旁一般附有面料小样和具体的细节说明,进一步强化服装设计造型表达,便于打版与缝纫制作(图7)。服装效果图不仅能表现服装设计的实际应用效果,它同时也有很强的艺术性和审美张力。它在设计构思的过程中,以形象生动的造型语言,传达设计者的创作意图,反映出服装的款式风格,色彩的搭配效果,穿着者的个性,以及穿着时的环境气氛,营造了服装着装穿着后的视觉效果氛围。

3. 服装插画

服装插画是指以服装造型为基础,通过艺术处理的手法体现画面艺术性和鲜明个性效果的一种绘画艺术形式。服装插画主要应用于媒体传播当中,它以画面感的构思、变幻的表现向人们传达艺术观念倾向和时尚美感。通常这种风格不具体表现服装款式、色彩、面料的细节,而更注重绘画技巧和视觉冲击力,以意境联想、简洁夸张、抽象达意的设计形象,强调艺术形式对主题的渲染作用,着重艺术魅力、感染力的表现,烘托艺术氛围,引人注目。它常常用于服装品牌、时装报刊、广告海报、橱窗、预告流行或时装发布活动中(图8、图9)。

服装插画作为一种更接近于绘画艺术的独特形式,显现了不同时代的服装文化特征。服装插画的艺术风格多种多样,有的服装插画实质上是一张纯粹的绘画作品,也如同一幅完美的艺术摄影照片,具有较高的艺术欣赏性。它处处所流露出的审美意境,实现了绘画艺术与时装艺术的高度统一,展示了绘画语言独特的审美情趣。

4. 服装平面款式图

服装平面款式图是服装效果图的补充说明。它以黑白线条的呈现,按照服装造型的比例,通过立体与平面化线条来表现服装款式特征(外轮廓、内在结构线、装饰线和图案等)。

图7 棕归浪漫 宋恒作品

图8 窗外 陈云琴作品

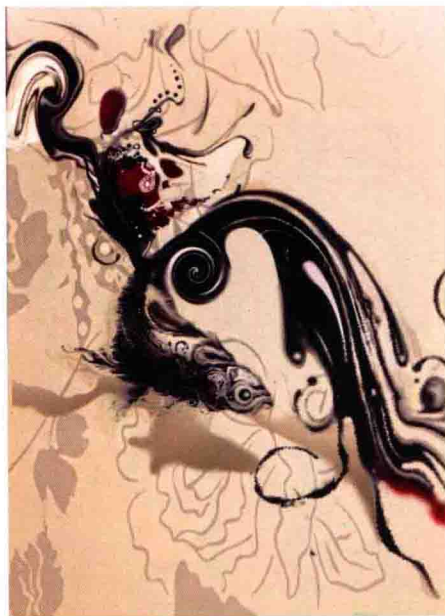

图9 墨中人 童心作品

服装平面款式图作为一种表现形式,强调造型形象的完美、细节的真实完备与整体服装的和谐,一般用线大胆、明快、强烈,多采用夸张或装饰手法(图10)。

三、学习服装画的方法

服装画体现了服装与人体之间的内在统一关系,融入了个性艺术因素和情感,气质洒脱、富有时尚感。无论是欣赏性的服装插画,还是实用性的服装效果图,都必须深入研究其造型与学习其绘制方法,掌握最佳绘画途径及绘画方式,逐步实现服装画的创新表达。

1. 注重服装创意构思的梳理

服装画是服装设计者捕捉创作灵感,呈现服装形式美感的有效手段。服装创意构思是服装画表现的关键性因素,它从最初设计开始到最后结束往往决定或影响着对服装画的评价。因此,我们必须对服装创意构思有着足够的认识,注重培养自己对服装画创意的敏感性,吸收借鉴服装设计、绘画艺术、建筑艺术、音乐艺术等不同领域的知识,丰富和强化服装画创意构思并进而通过多元化的服装画创意构思载体演绎与传达服装画的审美特征。从服装画本质上说,一种造物的过程,有了好的构思将会是成功的开始。

2. 人体知识与动态的熟练运用

服装画艺术表现中对人体动态的掌握十分重要。服装画人体动态造型的准确性直接影响着服装画的艺术效果。因此,要学好服装画就必须对人体的基本知识有所掌握,通过临摹人体解剖书籍、写生人体石膏、真人裸体素描、速写等方式,仔细了解与研究人体结构和运动规律,并以此为基础掌握服装画人体动态要求,按照服装画的表现

需求,以适合的人体姿态,来表达服装的造型款式。通常对于人体动态的学习,可以先从几个基本简单的姿态练起,经过反复训练来提高自己的了解以及对线条的把握,逐步过渡到夸张等难度较大人体表现的范围。

3. 着装的表现

服装画往往是通过立体方式表现服装着装过程。如何将平面的服装穿着在人体上,使它具有立体感,同时将服装与人体之间的不同空间感表现出来,这对于着装的方式和技巧掌握尤为关键。因此,在着装表现的过程中,注重反复练习,掌握服装基本结构特点、衣纹的规律、服装质感效果,达到服装与人体结合的有机统一。

4. 加强临摹和默写

临摹与默写贯穿于服装画表现的始终,它是

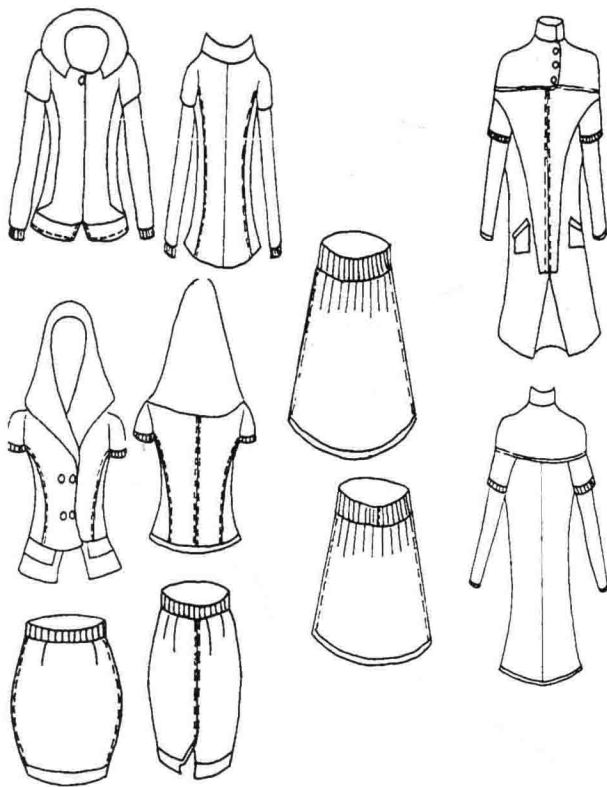

图10 服装平面款式图 孙雅雯作品

服装画艺术表现提升的一种有效手段。尤其对于初学者而言,服装画临摹与默写显得更为重要,是学习服装画的主要方法,在临摹过程中,临本可对照服装照片、服装画作品等最具绘画功力和创意的服装资料,由浅入深、循序渐进,通过一段时间的临摹认识和掌握服装画的线条、色彩等基本规律,强化对于服装画的感性认识培养,并由此逐渐到默写,即将刚临摹的服装画再默写出来,最终过渡到按照自己设计意图实现服装画的自由、灵活、创意表达运用。

四、画服装画所需的工具

服装画艺术表现效果依赖于工具材料来实现,合适的工具材料是成功作品的开端。服装画使用的工具很多,一般来说,对于服装画工具材料的选择,应符合服装画艺术表现需求,并可利用它们的不同特性,大胆尝试创新,力求通过所选工具形成理想的画面效果。对于以特殊技法制作的服装画,可以运用一些特殊的工具,如电脑工具,喷笔工具等。随着社会迅速发展,服装画的新工具、新材料层出不穷。目前,服装画常用绘画工具为手绘画具和电脑绘画两大类。

1. 手绘画具

1) 纸张

(1)素描纸:素描纸有米色与纯白两种颜色,适合画铅笔素描,薄厚适中,不耐擦磨。由于其吸水与吸色能力强,颜色涂画应调厚加纯绘制。素描纸较为适合铅笔、油画棒等工具的表现,尤其是应用素描纸的散色特性,能较好地表现出织物的晕染质感。

(2)水粉纸:水粉纸纸纹较粗、吸水性较好、颜料附着能力强,是绘画时最为常用的材质之一,适合水粉、彩色铅笔的表现。

(3)水彩纸:水彩纸表面有凹凸不平的纹

理、纸质坚实、吸水性强,它是水彩薄画法的首选用纸,铅笔、油画棒、色粉笔在这种纸上也能得到很好的表现效果,绘制服装画最为常用。

(4)卡纸:卡纸有白卡、黑卡和有色卡纸。卡纸有一定的厚度,比较硬挺、吸水较差、高度光滑、不易上色、易出笔痕,特别适合用于水粉明暗与平涂表现。通常可以根据白色卡纸不易吸水、高亮度的特性,可选用水粉厚涂的技法上色,不仅可以更好地表现服装的面料质感,而且能够形成更加响亮的画面效果,使主体形象效果更加突出。另外,可以根据服装的色调,选择合适有色卡纸(黑色、蓝色、棕色、土黄色、绿色等),利用有色卡纸的色彩作为背景色衬托,既可以简化服装效果的表现,又能够形成出奇的画面艺术效果。同时卡纸纸质厚实、美观,也是作为装裱作品时的典型用纸。

(5)宣纸:宣纸分生宣、熟宣、皮宣。宣纸质地较薄、吸水性能强,它是表现写意、晕染效果最适合的用纸,通常我们可借用中国画水墨写意技法,工笔技法与宣纸特性相结合表现薄性面料效果,使面料质感表现更加突出。

(6)拷贝纸:拷贝纸分为两种,一种为拷贝纸,纸张较薄、为透明色;另一种为硫酸纸,纸张较厚、为半透明色,多用于工程制图。拷贝纸主要作用为拷贝画稿,将绘制好的服装草稿,通过拷贝纸的转印,使正稿画面干净、整洁,并且正稿纸张不会损伤。

(7)打印纸:打印纸质地洁白、偏薄,常用作铅笔、钢笔单色起稿之用,使用十分方便。

(8)色贴纸:色贴纸为一面有色,一面是黏胶。它纸质坚实、黏附性强、颜色规格较多、亮度高,可以以剪贴的方式,用做服装上表现特殊肌理材料。

2) 笔类

(1)铅笔:铅笔分为传统铅笔和自动铅笔。传统铅笔笔芯有软硬之分,6B笔芯为最软、最粗,6H笔芯为最硬、最细,通常用中软性铅笔较为适

合。自动铅笔有0.5与0.7型号之分,常用作速写勾线之用。

(2)炭笔、炭精条:炭笔较软、颜色较黑,炭精较硬、颜色相对较浅。两者多用于勾线速写、线条加深,表达轮廓的阴影块面结构,也可通过涂抹技法,表达细腻的黑白朦胧效果。它们适合素描风格的服装画,也可作为小面积辅助工具使用。炭笔黏附力不强,绘制后可使用定画液,解决炭笔着色牢固性问题。

(3)钢笔:钢笔分为普通书写钢笔、绘图用的针嘴笔和沾水笔。普通钢笔常见为弯头钢笔或宽细头钢笔,它所表现出的线条坚硬光滑,当表现均匀、连续的线条时钢笔表现效果相对不足。针嘴笔笔尖粗细分为0.1至0.9毫米,针嘴笔表现出的线条流畅、光滑,能够非常生动、细腻地呈现出精致的画面效果。钢笔适用于细致勾线线条处理,特别适合刺绣和蕾丝等精细工艺的表现,在绘画工具结合表现时应用较广。沾水笔适合表现轮廓线和速写形式的服装画。笔尖粗细勾勒可以形成丰富的线条层次和明暗关系(图11)。

(4)圆珠笔:圆珠笔带有油性,一般在服装画的局部中作为辅助工具使用,可在服装画的创意表现中作为特殊工具常被选用。

(5)毛笔:毛笔是中国传统书写与绘画用具。毛笔有硬毫笔,如:狼毫、兔毫等;软毫笔,如:羊毫笔;兼毫笔,如:长流、如意。服装画中毛笔主要用于调色、上色、勾线等之用。因此,根据毛笔特性硬毫笔宜勾勒线条,刻画细部形体结构。软毫笔适宜用作大面积罩染、渲染,适合表现飘逸轻薄的面料。

(6)彩色铅笔:彩色铅笔分为两种。一种是水溶性彩色铅笔(可溶于水),另一种是不溶性彩色铅笔(不能溶于水),通常有八色、十二色、二十四色等几种。彩色铅笔色彩纯度高、装饰性强,可深可浅,易于掌握,是一种较具表现力的绘画工具(图12)。

(7)马克笔:马克笔分为水性、油性两种,笔头型号有粗细之分,具有色彩干净、利落、装饰表现力强,易带有条纹状的特点(图13)。

(8)彩色水笔:彩色水笔一般都为圆头,笔头大小规格统一。优点色彩鲜艳透明、装饰性强,缺点水分不均匀、过渡不自然,两色在一起不好调和。通常彩色水笔可作为勾线之用,不可大面积使用,如大面积涂色使用,易损伤纸张(图14)。

图11 钢笔

图12 彩色铅笔

图13 马克笔

图14 彩色水笔

图15 油画棒

图16 水粉

图17 水彩

图18 国画

(9)油画棒：油画棒是一种以油性见长的彩色绘画工具。它色彩丰富、色泽绚丽、手感细腻、混色性能好、附着力和覆盖力强，具有油画般的厚实感(图15)。

(10)蜡笔：蜡笔具有一定的油性，看似像油画棒，与油画棒相比蜡笔颜色较为灰暗，亦不能通过色彩的反复叠加求得复色效果，笔触更为粗糙。蜡笔可单独勾色线，也可与其它工具结合应用表现服装画局部设计效果。

(11)喷笔工具：喷笔是达到均匀上色目的有效绘画工具，它包括喷笔与气泵两部分，通过气泵产生的足够压力，喷出呈雾状的细腻色彩。喷笔工具的应用和手绘上色相比，色彩明暗层次细腻自然、色彩柔和。服装画通过喷笔工具可以绘制丰富的画面背景调子，表现大面积的轻薄面料质感、朦胧渐变韵味、多种色彩交织的效果，细腻逼真的装饰趣味。

(12)排刷：排刷型号较多，分为大、中、小型号，常用作服装大面积上色和背景处理，装裱画稿之用。

(13)水粉笔：水粉笔按笔头的材质分为羊毫笔与尼龙型笔。羊毫笔柔软，白色较多，含水含色量多，适合薄画法和湿画法。尼龙型吸水差，硬度高，棕色较多，能够形成极平整的笔触感，适合干画法和厚画法。

(14)水彩画笔：水彩画笔主要有两种兽毛笔和尼龙笔，笔的形状可以分为圆头笔、尖头笔、扁头笔和其他特殊形状的笔，适合淡彩画法。

3) 颜料

(1)水粉颜料：水粉颜料亦称广告色、宣传色，常见的有管装与瓶装，国内常用品牌为上海马利牌、莱州文萃牌，国外品牌为樱花牌，它是绘制服装画时常用的色彩表现工具之一，具有无透明感、覆盖力强、容易改动的特性。水粉颜料表现力强，但在使用时应多加关注水分与颜料的的比例关系，颜色鲜艳程度等问题(图16)。

(2)水彩颜料：水彩颜料分为管装水彩与固体。国内常用品牌为上海马利牌，国外品牌为温莎牛顿。水彩颜料具有透明、覆盖性能较弱的特性。水彩颜料适于表现轻薄透明的面料质感效果，在绘画时应注意色与色之间的自然融合(图17)。

(3)国画颜料：国画颜料一般分成矿物颜料与植物颜料两大类，国内常用品牌为上海马利牌。国画颜料透明性最强，适于应用渲染法、写意法，表达浓淡相间的视觉效果(图18)。

■ 图19 丙烯

(4) 丙烯颜料: 丙烯颜料是颜料粉调和丙烯酸乳胶人工合成的聚合颜料, 是一种非常好的手绘颜料。丙烯色彩浓重、持久鲜润, 速干且干后不可溶。它不仅可以用水作为调合剂绘画出具有水粉、水彩颜料效果, 而且也可以用油作调合剂形成油画颜料的特点。服装画中一般选用用水作为调合剂的绘画方式, 并且选用颗粒型的丙烯以此

为制作肌理提供方便(图19)。

4) 其他辅助与特殊工具

绘制服装画的辅助与特殊工具种类多样, 它不仅为服装画的表现奠定了基础, 而且也为其创意效果的表达起到了关键性的作用。辅助特殊工具一般包括: 橡皮、尺子、笔洗、调色盒、调色盘、画板、刀子、胶水、双面胶带、胶带、夹子、图钉、海绵、毛巾布、牙刷、酒精、盐、砂纸等。

2. 电脑绘画

电脑绘画主要是包括一般设计软件, 如 painter、photoshop, 以及服装专用软件, 如富怡设计CAD、智尊宝纺设计CAD等软件。电脑绘画也可以电脑和手绘相结合, 这样更能制作出理想的服装效果图和服装插画。电脑绘画表现方式操作十分方便、快捷、可反复修改, 而且画面效果与纯手绘完全不同, 许多手绘达不到的效果, 电脑绘画可瞬间完成(图20~图22)。

■ 图20 电脑绘画(一) 王丽丽作品

■ 图21 电脑绘画(二) 付好作品

■ 图22 电脑绘画(三) 张增情作品

五、服装画历史发展

服装画是反映不同时代经济状况、意识形态、主流文化和政治状况的一面镜子。它不仅具有实用性、功能性、商业性的属性与特点,还反映出一个时代的穿着方式及穿着理念,而且蕴含着强烈的艺术性和鉴赏性,承载着不同历史时期创作者的艺术理念和创作精神,把握着时尚的脉搏,站在了时尚流行的最前沿。

当前,随着时代的变化,回眸服装画的发展历程,感受其自然真挚的情感和深刻挖掘其的创作技艺,不仅有利于我们在更好地继承传统的基础上掌握服装画这门技艺,而且对于现代服装画艺术的发展,增强服装画的创意表达具有重要的现实意义。

1. 西方服装画

1) 服装画的起源

服装画最早可追溯到洞穴岩画上做标记开始。在早期的洞穴绘画、宗教寺庙壁画、浮雕、雕塑等历史遗存中可以看到大量的男女服装生动而优美的造型,它记载着人类早期的服饰文化,但這些艺术形式所呈现的服装效果并不是严格意义上的服装画,它们采用的绘画创作方式并不是以表现服装为主要目的。

2) 服装画的出现

16世纪,随着欧洲与世界商贸的发展,艺术创作得到了巨大的发展。当时艺术家们在国家元首及贵族们的庇护下,自由自地在宫廷之间交流思想,进行描绘欧洲上流社会和宫廷贵族生活的创作,这样也由此而详尽地记录下了当时的流行服装、民俗服装及舞台服装等精美的服饰形象,这可以看作早期服装画的雏形。在这个时期内已经开始出现以木版画形式反映上流社会达官贵人宫廷生活定期出版的刊物,并且它作为上流社会身分、地位和财富的炫耀品,向世人们展示其

修养和富有,仅局限在极少数人翻阅、馈赠、装饰家居,有时也被作为国礼赠送给兄弟邻邦。由此可见,最初服装画产生的原因并不是为了服装设计,它是上层社会时尚生活相互较交流借鉴的传播媒介,后来嬗变为时装画。

16世纪中叶,英国伦敦的温斯劳斯·荷勒(Wenceslaus Hollar),以蚀刻法作出了世界上第一张真正的服装画,画面精美、自然,具表现力,它因此也被誉为是最早的服装版画家,为服装画的发展做出了巨大的贡献。1640年,他出版了26幅系列服装版画。这一系列版画作品依照现实与原有的资料草图以象征性的装饰拼接展示了女子服装各个不同的精确细节。

17世纪最主要的特征是开始以铜版画形式刊登彩色服装画。1672年,法国创刊了世界上第一本表现贵族生活和服饰时尚的杂志*Le Mecure Galant*(美尔究尔·嘎朗),并公开向社会发行,其印刷精美,画面细腻、生动,富有艺术效果,起到了引导服装潮流的作用。这期间法国逐渐成为世界时装的中心,表达流行讯息和超前意识的服装画大量出现。典型服装画家代表英国的理查德·盖伊伍德(Richard Gaywood),他主要创作人物肖像画,画面人物生动,记载了很多服装款式的细部刻画。

18世纪,社会结构发生着深刻的变化,服装版画传播得以更加的广泛,以洛可可风貌的文化潮流影响着服装绘画的不断发展,服装画面带有风俗画、雅宴画的情调,开始出现多个男女的服装系列描绘,人物姿容曼妙、装饰满身,色彩艳丽,奇特的发型、帽子和鞋子,充满着雍容华贵的装饰风格,同样室外风景、时髦宅邸的外观,内部的陈设等着装环境也进入到画面当中,描绘手法写实、细腻,突显着一种故事情节,表达了上流社会奢华装饰生活。18世纪以后,服装讯息主要以报纸和杂志传递,如18世纪末的法国《流行时报》和最早使用雕版制作、具有商业性质于1759年出版发

行的英国《妇女杂志》(*The Lady's Magazine*)等时尚刊物,它们再一次推动了服装画的发展。18世纪末德国一度取代了法国时尚的地位,一改过去的浮华、享乐贵族风气,使服装版画向大众方向发展。典型服装画家代表法国的安东尼·华托(Antoine·Watteau),他创造了一种优雅、活泼的绘画格调,在以梦幻编织的作品中,流露出一丝难以名状的忧伤感,画面显示了一种深厚的韵味。

19世纪,服装画仍以版画为主,画面体现了浪漫主义的幻想色彩,典雅的气息,写实而唯美。19世纪前期,开始出现了有版彩色印刷技术,当时所发行的服装样本几乎均采用此种印制方法。19世纪下半叶,巴黎再次成为时尚中心,时装展现了浪漫主义的风格,并且由于照相凸版印刷术的产生,服装画作品大部分是印刷品,呈现出强烈的说明性,相比于之前,艺术性的表现稍逊一筹,随之而形成了类似于今天的服装杂志和服装画报。

20世纪,文化思想、艺术思潮和艺术形式丰富活跃。20世纪初期,新艺术运动时期,服装画风格色彩艳丽,线条变化丰富而且服装整体上通常呈现出S型的优美造型。装饰运动时期,线描、平涂、装饰元素等都在画面中被格外强调。服装画逐渐从美术家那里分离出来,开始出现了定期发布时装流行信息的时装期刊,如服装刊物*Vogue*由于其时尚先锋性,奠定了其在服装画中的创始地位,也给了后世的服装画家提供了广阔的创作空间。代表人物有英国的查尔斯·沃斯(Charles Frederick Worth),法国的保罗·波列(Paul Poiret),英国的奥博瑞·比亚兹莱(Aubrey Beardsley)等。20世纪前30年代是服装画的鼎盛时期,服装画画师成为当时十分热门的一种职业。由于受到表现主义、立体主义、超现实主义、未来主义、达达主义等艺术流派久远的影响,服装画家们以娴熟的技法,以无拘无束的自由态度塑造了优雅、轻松、浪漫画面,充满了当时巴黎流行的景

像。服装刊物有*Vogue*、*La Gazette du Bon Ton*、*Pochoir*和*Harper's Bazaar*,代表人物有艾尔特(Erte)、卡尔·埃里克森(Carl Ericson)、威廉姆兹(Rene Bouet-Willaumez)。

20世纪30年代末服装画进入衰退期。第二次世界大战席卷了几乎整个世界,社会经济的衰退直接影响到服装业的发展,绝大多数巴黎服装刊物停刊,服装画家的生存面临巨大的挑战。同时随着摄影技术的初露锋芒,1925年《格调》杂志关闭,1932年*Vogue*第一次使用摄影作品作为杂志封面开始,不少时装摄影作品登上了期刊画报上的版面,服装画面临着严峻的挑战。战后,巴黎高级服装业重整旗鼓,直到1947年法国著名的时装设计师克里斯蒂安·迪奥(Christian Dior)的崛起,时装杂志才回归到正常的发行,但由于时装摄影的兴盛和其传播中的便捷性,服装画作为时装刊物主导地位的形式已逐渐被摄影作品所取代。至今,以服装画表现服装设计的方式作为时装杂志已很难再见到,但在现代服装设计艺术的创作中服装画仍占主流。

20世纪60年代,全世界掀起了一场史无前例的“年轻风暴”,年轻、朝气蓬勃,追求时髦与新奇的风潮达到空前的规模,彻底改变20世纪时装流行方向。在这个动荡的年代里,服装业迅速发展,服装摄影逐渐壮大起来,服装画的发展受到了一定的冲击,特别是服装画家埃里克·布歇先后辞世,服装画艺术也逐渐走向衰退,陷入了有史以来的最低谷。代表人物有西班牙的安东尼奥·鲁佩兹(Antonio Lopez),他的作品中以洒脱的笔力、明快的色彩、流行幽默风格著称。法国的瑞内·布歇,他的作品是绘画与服装的最完美结合。

20世纪70—90年代是服装画的复兴期。在这个多元化的年代里,来自于毕加索的立体主义,康定斯基、蒙德里安抽象主义,包豪斯的构成主义等大师作品都为服装画创新提供了素材,服