

服装 绘画艺术

王晓娟

著

Fashion
Painting Art

 化学工业出版社

全小三册
2012.07

服装 绘画艺术

王晓娟

著

**Fashion
Painting Art**

化学工业出版社

· 北京 ·

49700

《服装绘画艺术》分三个部分讲述,即服装插画、服装产品设计效果图、服装创意绘画效果图,并根据实际应用对每个部分的表现形式和绘画案例进行了深度讲解和分析。针对服装设计人员的实际工作需求,本书采用了大量图片,不仅为读者提供了丰富的内容,而且使读者更加直观地了解服装绘画艺术的系统知识。

《服装绘画艺术》不仅可以作为服装设计专业、绘画艺术专业的教学用书,也可作为服装设计爱好者提升服装绘画水平和艺术修养的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

服装绘画艺术/王晓娟著. —北京:化学工业出版社,
2017.11
ISBN 978-7-122-30673-9

I. ①服… II. ①王… III. ①服装设计-效果图-
绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第234702号

责任编辑:李彦芳
责任校对:宋 玮

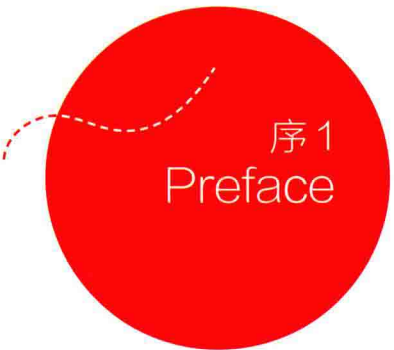
装帧设计:史利平

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装:北京东方宝隆印刷有限公司
889mm×1194mm 1/16 印张10¹/₄ 字数285千字 2018年2月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:68.00元

版权所有 违者必究

序1 Preface

随着人们对时尚插画和服装绘画兴趣的提高，纺织服装学科教育逐渐认识到学生具有较强的服装绘画技巧是非常重要的技能。晓娟老师是我所有学生里最优秀的学生之一，美院毕业的她不但在服装专业有很深的研究，在绘画艺术上也有很深的造诣。

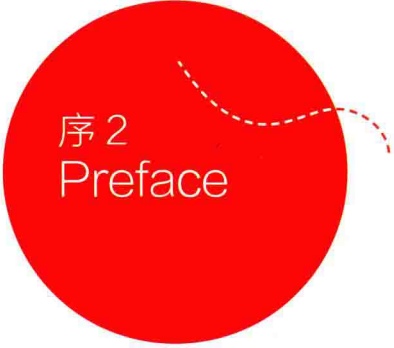
有一次闲聊，她说国外现代时尚绘画关于服装绘画方向的案例很多，但在国内很少见，特别是服装院校，服装绘画仅服务于服装设计的基础技法的绘画，想在教学中开发学生的创新思维、提升服装绘画的表现力度，在国内缺少系统又时尚的参考资料。现有的图书多是时装画基本技法的表达，了解和掌握服装画技能，培养读者基础性人体动态和时装绘画表现的图书居多，而关于服装绘画艺术提升方向的书籍还不多……当时我就提议：你可以写一本呀！晓娟老师还真是行动派，她说写就写起来了，历经两年多时间的创作与修改，这本书终于诞生了。

我简单地读了一下书稿，她是从应用角度分三个部分来讲解服装绘画的，分别是艺术绘画角度、服装产品设计角度和服装创意大赛角度。这本书收录了著名的经典时装插画、大型服装比赛的优秀作品效果图、有商业价值的服装品牌产品图例。除了涉及服装绘画技法外，更多的是给予读者在服装绘画方向的应用和提升的引导，帮助读者从服装绘画欣赏、服装产品设计应用、服装创意设计表现等方向进行更深层的学习，是时装设计师、服装工作者、插画师、艺术家等所有服装和艺术爱好者们不可或缺的学习参考书。

陈建辉 东华大学教授 博导

2017年6月

序2 Preface

很高兴为晓娟老师的新书《服装绘画艺术》写序言。与晓娟老师相识多年，最近也刚好与晓娟老师在服装设计及流行趋势的方面有过一些项目合作，对晓娟老师的学识修为有了更深刻的了解和认知。晓娟老师在服装产品设计和服装创意设计以及艺术绘画方向都有独特的见解和思考，也正是晓娟老师这种跨界的艺术行为和观念，让她在专业领域有了更深的感悟，也正是因为这些日积月累的沉淀，让我们有幸看到这本综合性的《服装绘画艺术》书籍的诞生。

书中除了包括服装产品设计绘画部分，还讲解了服装插画和服装设计大赛稿件绘画，并附有大量应用案例。晓娟老师把服装绘画按应用类别从产品设计、艺术欣赏和创意大赛三个角度来分析讲解，每个部分都总结了独特的理论观点，并结合绘画范例，立体地呈现了多元的服装绘画形式，这是晓娟老师对自己从业于服装近20年的领悟之作。这种内容组合形式新颖生动，非常有利于读者全面地了解服装绘画，并对服装产品设计、艺术创作、创意绘画几个维度得到提升与启发。无论是专业服装设计师、院校师生以及时尚绘画爱好者，都可以通过此书交流互鉴。

中国著名时装设计师

2017年8月

前言 Foreword

服装绘画不仅是服装设计专业必修的基础课程之一，同时也是绘画艺术的一个重要分支。从教多年以来，本着对服装专业知识的研究和对绘画艺术的热爱，从绘画在服装专业上应用的角度编写了《服装绘画艺术》这本书，虽然服装绘画是服装设计专业的基础课程，但是绘画表现贯穿于服装设计专业的始终。随着当代艺术的发展，服装绘画也成为绘画艺术主题的内容之一，因此，本书既可作为服装专业和艺术专业学习者的教材，也是相关艺术文化领域，时尚绘画和服装爱好者的学习参考资料。

本书汇总了服装绘画的多种表现形式，从应用的角度把服装绘画分为服装插画、服装产品设计效果图、服装创意设计效果图三部分。插画与服装效果图在功能和表现形式上有着一定的差别，服装插画是具有宣传作用和艺术感染力的绘画作品。本书第一部分收录了大量时尚的服装插画素材，并进行了讲解和分析。服装效果图具备服装的专业特点，具有很强的功能性和实用性，它要求设计师在创作过程中概括性强，快速地表现设计思路，同时具备服装的专业性细节，最后效果还必须具有艺术感染力。当然，服装效果图又分为产品设计效果图和创意设计效果图，这两类效果图又有不同的着重点，第二和第三部分分别作了讲解，并列举了大量的绘画案例，为读者在产品应用和创意服装大赛应用上提供了详细的参考资料。

笔者从事服装设计专业与绘画专业教育工作近20年，在服装专业和绘画方面经验丰富。在校领导、各位教授专家和广大同仁支持下顺利完成本书，在此表示衷心感谢！

随着时代的发展，服装绘画的表现也会不断的创新和进步，由于笔者水平有限，书中难免有一定的片面性和局限性，还请各位同仁和读者提出宝贵意见！

著者

2017年9月于上海

目录 Contents

第一部分

服装插画

▶ 第一章 服装插画概述

- 一、服装插画及其历史 / 002
- 二、服装插画的应用 / 006

▶ 第二章 服装插画的表现形式

- 一、塑“人”为本 / 013
- 二、简笔艺术画 / 015
- 三、具象写实表现 / 017
- 四、情景交融 / 018
- 五、画衣服 / 019

▶ 第三章 服装插画赏析

- 一、António Soares 插画作品赏析 / 023
- 二、Natalia Sanabria 服装插画作品赏析 / 025
- 三、Kevin Wada 插画作品赏析 / 026
- 四、服装插画作品欣赏 / 029

001

013

023

服装产品设计效果图

▶ 第一章 服装产品效果图概述

一、服装产品设计基础 / 038

二、服装绘画基础 / 040

▶ 第二章 服装产品效果图表现形式

一、主题型产品效果图 / 048

二、应用型产品效果图 / 048

三、单品设计效果图 / 049

四、实务型品牌产品表现 / 050

五、效果型定制产品表现 / 054

六、数码效果表现 / 056

▶ 第三章 服装产品款式图表现形式

一、手绘服装产品款式图 / 059

二、数码绘制服装产品款式图 / 061

▶ 第四章 服装饰品表现形式

一、手绘服饰品效果图 / 063

二、数码绘制服饰品效果图 / 068

▶ 第五章 服装产品设计图例赏析

一、产品效果图赏析 / 070

二、产品款式图图例赏析 / 086

三、服装产品设计手稿图例赏析 / 094

038

048

059

063

070

服装创意设计效果图

► 第一章 服装创意设计效果图概述

一、服装创意设计能力 / 102

二、服装绘画能力 / 104

100

► 第二章 服装创意设计表现形式

一、服装设计大赛效果图表现形式 / 113

二、高级时装类效果图表现形式 / 129

三、舞台表演类服装表现形式 / 132

113

► 第三章 服装创意设计效果图赏析

一、服装创意效果图图例赏析 / 135

二、服装创意系列效果图图例赏析 / 138

三、服装创意效果图与作品效果赏析 / 147

135

第一部分

服装插画

服装绘画是以绘画为基本手段，运用丰富的艺术技法，实现服装设计作品整体形象的一种表现形式。服装绘画按照应用表现分类，可分为服装插画、服装产品设计绘画、服装创意设计绘画三个类别。

服装插画是以服装和人物表现为载体，注重的是绘画表现技法和绘画效果，忽略服装的结构和细节，不注重设计，而是美化设计，强调艺术感，强调很高的审美价值，具有艺术绘画和商品宣传的作用。

服装产品设计绘画是以表现服装款式和体现着装效果为目的的艺术形式。在保证绘画效果的基础上，更注重服装结构和款式细节，是展示服装成衣效果的一种方式。

服装创意设计绘画是表现创意服装设计的穿着效果，注重服装设计的设计氛围和设计意图，在追求整体绘画效果的同时还要具备服装的色彩、结构、比例及工艺等方面细节，以此作为将来服装制作的依据。

第一章

服装插画概述

一、服装插画及其历史

(一) 服装插画的概念

服装是衣服、鞋、包、饰品的总称,是时尚和流行的代表。插画是运用图案表现的一种形式,本着审美与实用相统一的原则,运用点、线、面的组合原理,描绘具有故事情节和画面意境的绘画形式。插画是形态清晰明快、审美性强、具有很浓的艺术氛围的绘画作品。服装插画是插画师捕捉服装时尚和流行趋势信息,运用服装载体、人物造型、色彩构成等元素,用绘画表达服装文化和流行时尚的变化过程,诠释时代的信息符号。服装插画坚持审美与宣传为目的,以人为支架,服装、服饰为载体,注重绘画技巧和视觉冲击力,运用各种绘画手段来表现服装时尚的一种独立艺术形式。服装插画的画面效果更加接近绘画艺术,以简单新颖的手法表现服装造型、时尚潮流和流行趋势,主要目的是欣赏和宣传,是具有活跃版面视觉效果的绘画艺术形式。

服装插画有别于服装效果图,画面内容可以不体现服装、服饰的细节,只表现流行时尚和主题氛围即可,是谱写时尚、传达服饰文化的一种手段,也是当代艺术的一部分。服装插画以多变的表现形式,富有魅力的形象引人注目,画面效果具有强烈的艺术感以及明显的艺术特征,对服装宣传展示、提升品牌形象和丰富当代艺术绘画等,都具有不可或缺的积极的推动作用,其艺术价值与实用价值兼具。

(二) 服装插画的历史

1. 早期服装插画

时装插画,可以说是伴随着世界时装史的萌芽以及诞生共同发展起来的。早在16世纪,就有出版物开始刊登插画来反映不同地区时装文化的变迁。

1520年到1610年间,有超过200副表现不同时装形象的版画、木刻画甚至蚀刻画。在当时,最出名的一幅插画出自于艺术家塞萨尔·瓦西里诺(Cesare Vecellio)之手,这幅插画主要展现了从欧洲到土耳其乃至东方的四百多套服装(图1-1~图1-3)。

图1-1 Cesare Vecellio早期作品

图1-2 Cesare Vecellio 早期的插画作品

图1-3 Cesare Vecellio的插画作品

最早的插画大多出现在时尚的Look Book (《时尚画册》) 中, 与摄影相比, 这种用黑白绘画展现服装穿着效果的表达手段, 更有另一番味道。正如法国著名的插画家让·菲利普·德罗英 (Jean Philippe Delhomme) 所说: 时尚插画更像是一种接近于“街头诗歌”的艺术。

1672年, 时尚刊物《风流信使》(Le Mercure Galant) 诞生了, 当时法国女人的穿着方式开始影响整个欧洲。那个时候, 还未发明照相机, 插画满足了女人对时尚的渴望, 那些最新、最抢手的服装, 通过插画被更多的人分享。时尚插画, 更像是一种徘徊于时装设计与非时装设计的间隙中的另一种对流行时装的即兴描绘方式。当时的插画则承担了复制与传播时尚的重任。

时尚和时装用插画这种特殊媒介转化成历史遗产, 是移动奢侈时装新价值的点金术。但我们谈论顶级品牌的前世今生时, 很难想象那些被摆在橱窗里琳琅满目的奢侈品的前身, 可能曾经只是某个设计师画纸上的颜料和线条, 而那些动人的灵感最初不过是纸上的涂鸦。也许早期的设计师本身就是很好的时尚插画师, 精致的效果图和时装画就是一幅幅艺术品。

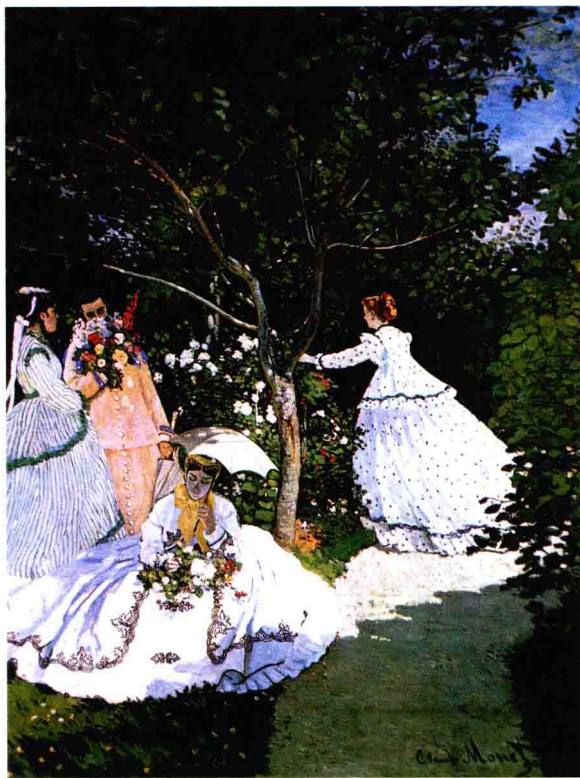

图1-4 Monet (莫奈) 的作品《花园里的女人们》

2. 中期服装插画

18世纪末19世纪初, 德国成为出版业的重中之重, 同时法国也确立了时尚业的核心地位, 插画伴随着更多出版物开始报道, 时尚也获得了更广阔的舞台。正如Monet (莫奈) 的名作《花园里的女人们》那样, 印象派画家们也开始热衷绘画女人们穿着不同时装的形象 (图1-4)。

在19世纪相当长一段时间里, 插画一直没有得到很大的发展, 或许是由于商业性插画没有得到大家的认同, 摄影的诞生一度使得时装插画大面积消亡, 不过插画也反之影响了摄影。那些世界上最早的摄影家们在工作室里照着插画里的款式和姿态获取旧时灵感, 到了19世纪50年代, 时装编辑们已经有了宽裕的预算为摄影拓宽空间, 这时, 时尚插画则被挤进了为文章作插图的角落。

时装摄影和时装插画是两种截然不同的艺术形态, 尽管摄影能够制造出创意的时尚情境, 却逃不开固化艺术效果的局限, 而插画却通过丰富的艺术效果强调着特定时期时装文化的特色, 并艺术化地描绘了时代经典。到20世纪中叶, 从CoCo Chanel (可可·香奈儿) 到Christian Dior (克里斯汀·迪奥), 设计师们都在画时装插画, 而后

图1-5 Coco Chanel的小黑裙时装画

图1-6 Dior的礼服时装画

来插画又轻易地转变为成功的商业艺术（图1-5、图1-6）。

19世纪的时尚杂志封面插画为时尚插画的发展掀起了一层浪潮，1892年英国版《Vogue》《时尚》封面，让我们可以瞥见曾经风行的时尚潮流和审美趣味（图1-7）。

3. 当代服装插画

当今是信息传达飞速发展的时代，插画设计所渗透的领域也随着信息的发展不断扩展。只要存在信息交流的地方，插画就有用武之地。时尚社会中，到处都可见服装插画的影子，它正以各种形式丰富着人们的生活，发挥着不可忽略的作用，逐渐从复制款式走向创造款式，从绘画技法走向设计表达，以更丰富的形式装饰着时尚文化。尽管摄影技术曾对时装画有过冲击，但是人们很快发现摄影无法替代绘画的事实，时装插画不再只是杂志插图或者设计效果图，它们成为了知名广告的灵感来源、大牌设计的跨界合作、时尚产品的创意火花、火热单品的行销亮点。

21世纪，时尚造就了一批风格迥异、个性独特的时尚插画家们，他们的作品展示了不同文化背景下的当代设计语言。

1997年开始活跃于法国巴黎高级女性时装秀场，为《Vogue》女性时装系列供稿的插画大师David Downton（大卫·唐顿）、美国时尚插画师Katie Rodgers（凯蒂罗杰斯）、时尚插画大师Bill Donovan（比尔·多诺方）等早已坐稳他们的半壁江山（图1-8～图1-12）。

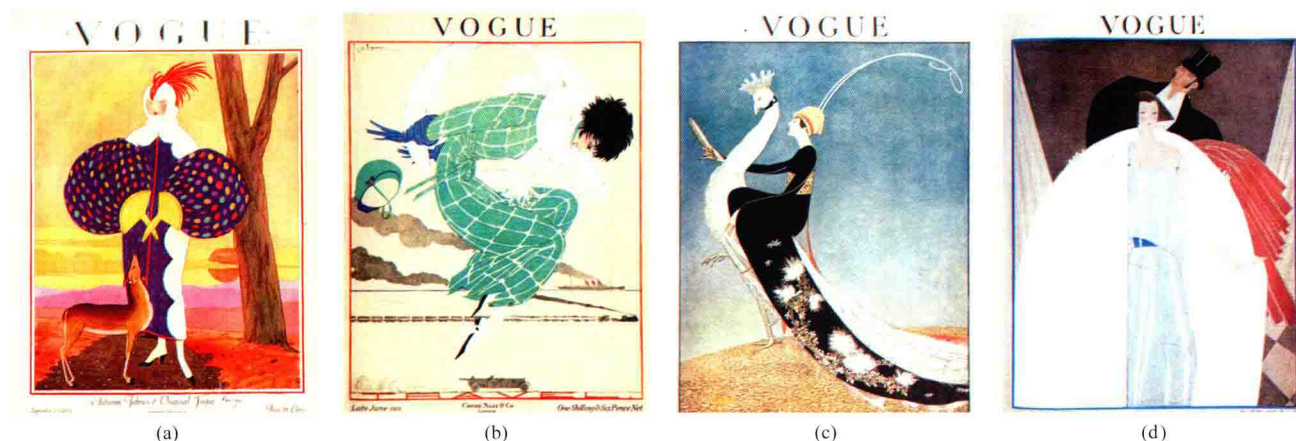

图1-7 早期《Vogue》封面插画

图1-8 插画大师David Downton作品

图1-10 插画大师LILI ZHOU（周丽丽）的作品

图1-9 插画师Katie Rodgers作品

图1-11 插画大师Bil Donovan的作品

图1-12 插画师Kidchan（小陈）插画作品

二、服装插画的应用

服装插画因其独特的奇思妙想和丰富绚丽的视觉冲击力，逐渐成为人们喜爱和关注的焦点。在社会生活中，到处都可见服装插画的影子，其应用范围表现在时尚的各个领域，多用于广告、杂志、海报、书籍、包装等平面的作品中，可以分为艺术绘画类服装插画、商业宣传类服装插画、书籍信息类服装插画三个大的范畴。

1. 艺术绘画类服装插画

艺术绘画类服装插画注重绘画技法和画面效果，一般来说它以服装审美或人物造型为依托，运用不同的创意绘画技法，表现艺术作品的意境和内涵。艺术绘画类服装插画的表现形式自由，以幻想的、情绪的、夸张的、幽默的、象征的等艺术表现手法来丰富绘画作品所表达的内容，并且“画”所表达的领域、境界、内容都远比“服装”美丽和完整，是在服装基础上展演跨界时尚与艺术之间的丰富情感和艺术的感染力。艺术绘画类服装插画的绘画技法不受限制，所有艺术绘画的表现技法都可以呈现在服装插画中，它以丰富的表现手段展示着服装插画的艺术氛围（图1-13～图1-18）。

图1-13 简笔线条式艺术绘画类作品

图1-14 干笔绘画式艺术绘画类作品

图1-15 情景式类艺术绘画类作品

图1-16 国画式艺术绘画类作品

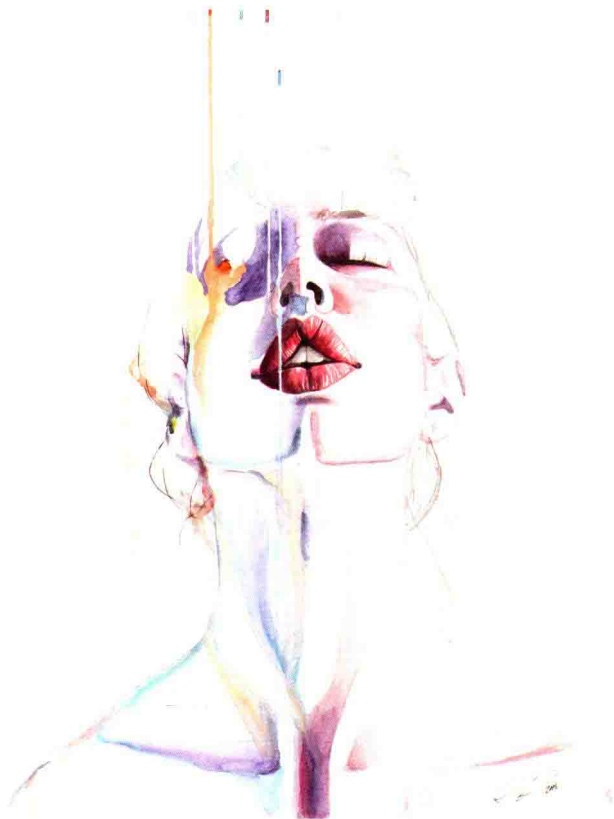

图1-17 水彩式艺术绘画类作品

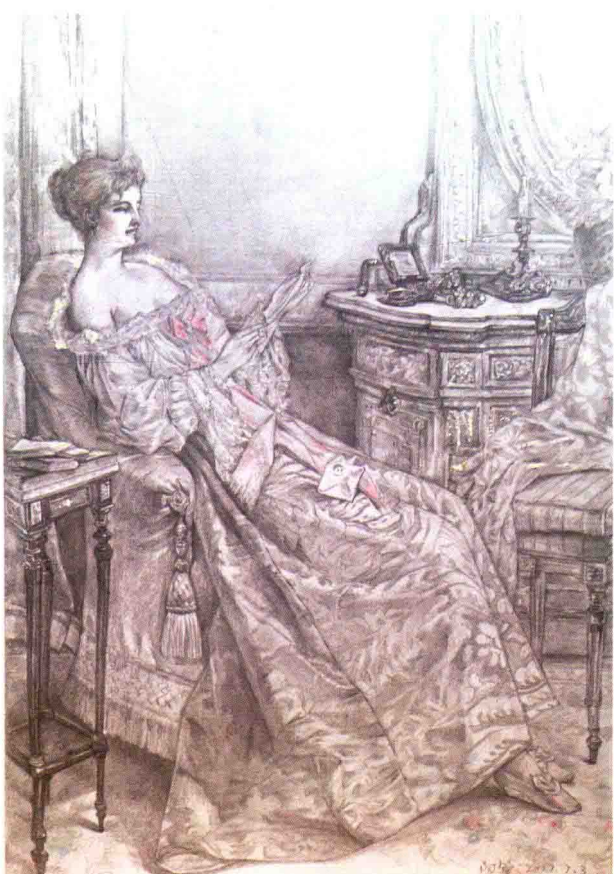

图1-18 素描式艺术绘画类作品

2. 商业宣传类服装插画

商品社会的服装插画正以各种形式丰富着人们的生活,推动着人们物质文明和精神文明的进步。商业宣传类服装插画以传递商业信息为主要目的,以塑造良好的企业形象和品牌形象为目的,以引导消费、促进商业流通、推动经济发展为宗旨,有很强的目的性与从属性。商业产品类服装插画要服从于特定的形象主题,吻合特定对象的需求心理和审美情趣,必须保证信息内涵得到完整清晰的传递,表现时以品牌形象展开创意绘画。商品宣传类服装插画伴随着19世纪服装商品宣传目的而产生,直到今天,宣传类服装插画都是商品宣传的必要手段,只是随着摄影和数码科技的发展,宣传类服装插画的综合表现技法更有优势(图1-19~图1-23)。

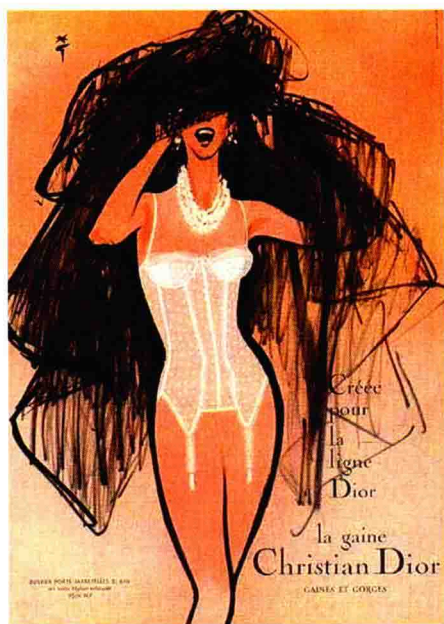

图1-19 Dior早期宣传类服装插画作品

图1-20 Dior香水早期宣传类插画作品

图1-21 McQUEEN (麦昆) 宣传类服装插画作品

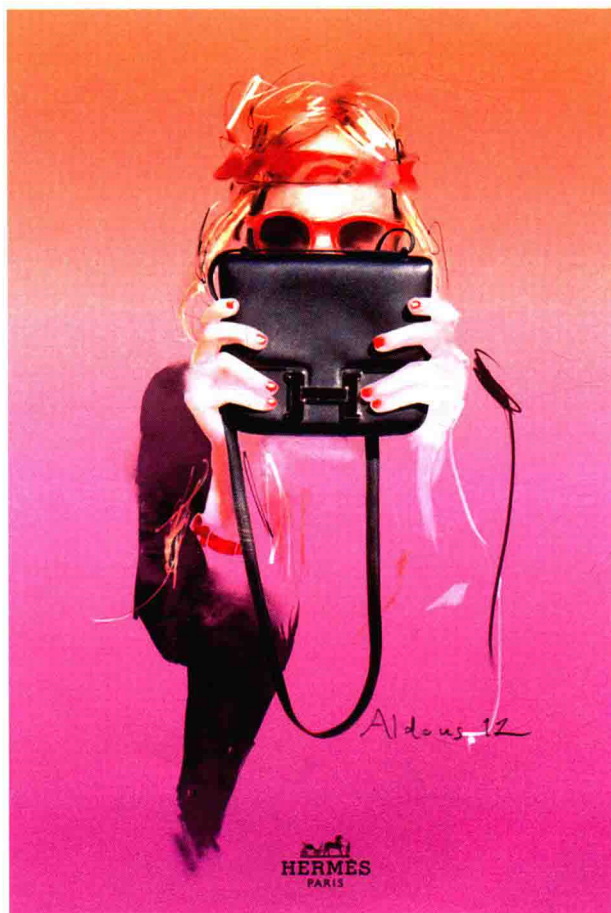

图1-22 HERMES (爱玛仕) 包袋宣传类服装插画作品