

王斌
等编著

东华金版
艺术书系

图文珍藏版

golden

F A S H I O N & A R T

服装画技法

服装画技法

王 斌 李 薏 编著

 东华大学 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服装画技法 / 王斌等编著. — 上海: 东华大学出版社,
2005.8

ISBN 7-81038-973-4

I.服... II.王... III.服装—绘画—技法 (美术)

IV.TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 094028 号

服装画技法

策 划
责 任 编 辑
艺 术 设 计

吴川灵 徐建红
徐建红
彭 波

王 斌 李 蕊 编著

东华大学出版社出版

(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 杭州富春印务有限公司印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8 字数: 200 千字

2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0 001-5 000

ISBN 7-81038-973-4/TS · 199

定价: 48.00 元

(本套书共五册 总价: 240.00 元)

作者简介

王斌

1976年8月生，上海市人。1994年入上海师范大学艺术系，2001年入东华大学服装学院·艺术设计学院，2004年获文学硕士学位。

www:awa622@sohu.com
tel:13564125102

艺术设计总监简介

彭波

副教授，现任东华大学服装学院·艺术设计学院视觉传达系主任，硕士生导师。

中国美术家协会会员，中国流行色协会理事。

中国美术学院视觉传达专业毕业。
1999—2000年研修于日本文化服装学院。

曾任上海国际服装文化节国际大师活动视觉艺术总监，东华时尚周总策划与艺术总监。

曾获第七届中国美术作品展招贴类银奖，“章光杯”全国企业家肖像画大赛一等奖。

著有《设计生活·彭波作品集》、《时装展示艺术》等。

关于艺术

——序

其实，对于这套书是否要冠以“艺术”两字，我们是考虑了很久的。因为现在用“艺术”字眼的地方太多了，我们生怕读者一视同仁反而会忽视了我们。不过考虑再三我们还是不舍放弃，因为我们觉得我们做的这套书是名副其实的。

我们更是相信对艺术的感受是最能体现一个人生命的本质的，它是极纯真的——喜欢与不喜欢、欣赏与不欣赏，往往是在不经意、无法预料的时刻来临，在屏息之间深深回味着初时的那份感动，有点类似爱情来临的刹那，没有丝毫的杂念和功利。所以我们深信读者会在双手捧起我们这套书中的任何一本时，那种感动会随着指间的翻动而瞬时来临。

这套书第一辑推出的五本书全是关于服装的选题，其中《时装表演艺术》、《服装制作艺术》、《时装设计艺术》是重新改版的重版书，其他两本《时装展示艺术》、《服装画技法》则是全新版的。

这套书总体艺术风格的设计者是东华大学服装学院·艺术设计学院视觉传达系主任彭波教授，他同时也是我们这套书中《时装展示艺术》的作者。他有卓越的美术功底，思想又能紧跟变化飞快的时代时尚，所以他的设计完美地体现甚至是超越了我们在这套书原来的艺术期望。读者并可以从他亲自著作的《时装展示艺术》中，通过他记录的影像，感受他跳跃而灵动的艺术天赋。最后感谢他在百忙之中为我们这套书倾注了那么多精力。没有他的参与，我们这套书就不可能以现在这样美的表象与读者见面。

策划/编者

目录

Contents

东华金版
艺术书系
golden
FASHION & ART
图文珍藏版

1

序	02
引言	03
服装画的定义及种类	07
服装画的概念	08
服装画的分类	08
服装画效果与主要表现手法	08
服装画的工具及材料的使用	11
服装画工具及材料的种类	11
绘画工具及材料的属性	12

2

服装画与人体解剖结构	15
人体解剖与透视	16
人体动态与比例结构	18

3

大师作品图式	21
色粉画表现技法步骤——矢岛功	22
水彩画表现技法步骤——矢岛功	28
钢笔画表现技法步骤——埃尔代	34

目录

创作实践

41

4

黑色皮衣男子	43
绿衣女郎	48
跳跃的女孩	52
黑衣花裤女子	57
高跟鞋	62
绿衣女子	65
波希米亚	69
黑人	71

电脑服装画

77

5

PC与MAC的基本配置	78
辅助软件	79
图像存储格式	80
创作实践	81
面料质感表现	85

作品赏析

87

6

Alphonse	88
特昂	88
哈提	88
杰纳若	89
雷纳	89
库帕	89
马茨	89
伊夫·圣·洛朗	89
杨柳桥	81
叶浅予	93
学生作品	94

序

时装画是英文 FASHION ILLUSTRATION 的对译。它是时装设计师心目中的一个 IDEA 的描述。在这个意义上,时装画是真正的舶来品。不但中国古代的仕女画不是时装画,就是上世纪前期叶浅予等本土画家在报刊上发表的很多有关时装的画,也不算是正宗的时装画。

欧美和日本时装画的大举输入,是在上世纪八十年代初。中国的高等院校和本科学学校,纷纷开设了服装专业(后来又分化为工程与设计两类),教授的课程中有一门很重要的就是时装画。当时的师资,多来自舞台美术设计和染织美术设计等一些相关专业,最初的时装画教科书,就是他们编写的。他们编写时,参考了不少当时由中国图书进出口公司引进的以时装画为题的画册,总的说来是示范多说明少,理论上的分析就更谈不上了。此后从上述服装专业毕业的学生中有不少也当了老师,他们中不少也各自出了自己的时装画教程,他们在服装设计方面的造诣无可怀疑,他们大多能画几笔但不一定具备画家的素质。

时装画属于实用美术或应用美术。天份不高的学生可以通过掌握一些程式而达到在工作中应用自如的水准。但是,既然是美术,就会有创造的空间。一本好的时装画教材应该给聪明的学生那样的机会。

王斌是一位青年画家。在大学本科和硕士研究生期间,他的专业都是架上油画。由于特别的机缘,他与时装设计领域内的人和事接触频繁,有机会游走在时尚与纯美术之间。由他来写一本时装画的教科书,或许能多一点新意,能与上述种种同类书拉出一点距离,产生一些有意义的差别 (SIGNIFICANT DIFFERENCES)。

此为序。

包铭新

2005.9.19

INTRODUCTION

DEFINITION AND TYPES

ABOUT BODY STRUCTURE

ILLUSTRATION

CREATION

CREATION BY COMPUTER

OPPRECIATION

引言

早期的服装画并不是服装设计师向人们传达自己构思的媒介,由于其自身的形式美,它成为一种人们喜爱的艺术表现形式。最初由于受到印刷技术的限制,服装画是以版画形式出现的。随着历史和技术的发展,时装画的表现手法和风格逐渐多样化,成为传播时尚信息的主要方式。欧洲许多知名的时尚杂志都刊登了服装画家的作品作为插图,如鲁匹兹、矢岛功、勒内等。但随着摄影技术的发展,时装画受到了严峻的挑战。当今的媒体杂志逐渐忽略了服装画的传播功能,转而代替的是大量穿着时尚的名模照片。即使是刊登设计师的作品,也都是以模特穿着成衣照片的形式出现,毕竟制作好的成衣更有直观性。

现在的服装画更多的是服装设计师表达自己构思的草图,是设计师与读者之间沟通的重要桥梁。当画家提起画笔记录瞬间印象的时候,不经意间流露出的是对自然的体悟,而服装设计师手中的画笔孕育的却是一个又一个的设计灵感,它传达了设计师的设计构思和意图。

Alphonse

万雪鸥

中国在什么时期开始出现服装设计师,这个问题尚无法定论。但可以肯定的是民国时期中国已经有了真正意义上的服装设计师,原因是我们看到了他们大量的服装设计图稿。而这些中国早期的服装设计师其实就是当时的一批画家,其中有我们所熟知的叶浅予、郭建英、张光宇、张乐平、张英超和方雪鸥等。袁杰英曾在《20世纪中国服装设计师足迹》一书的前言中提到:“从30年代开始,中国的开明女性就十分幸运地得到了艺术家们的呵护,拥有了时髦的装扮。其中画家叶浅予先生,就曾为我们留下了极为多姿多彩的女装设计。在他的设计作品中,曾有一幅以苹果树为题材,用丰满红润的硕果和潇洒茂盛的枝叶点缀女性的衣裙,将女性温婉的性格和苗条的身躯,表现得淋漓尽致”。为什么民国时期出现的被我们所知的服装设计师都是画家?原因之一就是他们擅长绘画,其中更有一部分人擅长速写,他们有能力将自己的想法用画笔表现出来。而其他一些同样才华横溢的设计师则由于不擅长表达而被历史遗忘。因此对服装设计师而言,服装画作为其必须掌握的基本技能则显得尤为重要。

在众多国际服装设计大师中也不乏服装画高手，他们都非常注重服装画表现的效果。如我们所熟知的法国高级时装设计师伊夫·圣·洛朗就是一位服装画大师，它笔下的人物线条洗练流畅，结构严谨，但画面又不失艺术上的夸张和生动，给人一种随意轻松却又能充分展示服装设计构想的效果。

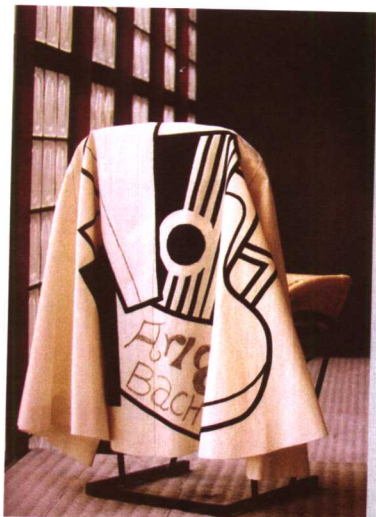
对于初学者来说，学好服装画首先应该从临摹优秀的作品开始，通过初步的模仿，掌握服装画的基本表现技法，进而一步步开始自我实践，逐渐将临摹所学融会贯通，直至领悟服装画的真谛，形成自己的风格。而怎样挑选临摹作品是其中的关键，目前市场上有关服装画的书籍种类繁多，初学者一般难以分辨其好坏，往往是购买很多相关书籍后，闭门临摹，这样的学习过程有时会导致初学者走向歧途。

本书收集了国际著名服装画家的代表作品，通过对大师作品的分析与解构，再现大师的作画步骤，为初学者提供详细的临摹过程，从而使初学者掌握服装画表现的基本要领和技巧。而在此基础上的自我实践章节，也采取分步骤的作画方式，力求让初学者明白由临摹向创作转化的全过程，为初学者今后的服装画创作与服装设计打下坚实的基础。

本书的特点就在于对服装画各步骤分解的详细讲解，从内容到形式都紧紧围绕服装画表现技法的实践与应用，为初学者提供一个自学平台。

伊夫·圣·洛朗

此件披肩为圣洛朗1988年夏季作品，灵感来源于毕加索立体主义时期的绘画作品。

INTRODUCTION

DEFINITION AND TYPES

ABOUT BODY STRUCTURE

ILLUSTRATION

CREATION

CREATION BY COMPUTER

OPPRECIATION

服装画的定义及种类

服装画的概念

结合时尚、流行与设计创意的绘画表现，是表达服装设计师的设计灵感与构思的重要媒介。从广义上讲，服装画包括时装速写、时装招贴画、时装插图、时装装饰画等。

服装画的分类

服装式样图——直接为服装生产和制作服务的图解说明书。它区别于时装画的艺术性、表现性、装饰性，及服装在人体上的视觉效果。而注重表现在服装的款式结构（如结构线、省道线、公主线、衣袋、衣领、袖等）上。

时装画——即插图，用图像或图形加以说明、解释，又称之为图释。

招贴画——时装广告画，用于服装品牌推广和销售为目的的绘画表现。以专业画家为主，如矢岛功、安东尼·鲁毕兹、汤姆·鲁门斯等。

电脑服装画——借助计算机辅助设计软件（Photoshop, Painter, Illustrator）进行服装画的表现，效果比较逼真，但缺乏生动性和艺术性。

服装画效果与主要表现手法

速写

对于初学者来说，速写作为学习造型艺术（包括艺术设计）的基础，不仅能培养你的观察能力而且能激发你的设计灵感。因而大量的速写训练在日常的学习中是必不可少的。对于服装画而言，速写力求表现着衣人体的动态与服装的整体效果，关键在于视觉印象与动觉观念之间的把握。只有人物的轮廓而缺乏服装动态的展示无疑会抑制服装画的表现，所以速写不仅是设计师最重要的表现手法之一，而且也是衡量一位设计师造型能力的标准。初学者只有在速写的训练中得到磨练，才能够提高个人的造型能力。

谢云峰

水彩画

水彩在服装画中的运用较为广泛,能较直观地传达设计师的构思。画面简洁明快,色彩亮丽而淡雅,具有较强的表现力。能够准确地表现人物造型与服装款式结构。但缺点是不宜反复修改,因此对作画者的造型能力及色彩感觉要求较高。

水粉画

水粉的优点是能够反复覆盖。画面可薄可厚,既有水彩般的透明又有油画般的厚实。在服装画表现中,常常运用其覆盖力强的特性,采取平涂,再勾轮廓线的表现技法。这种表现技法看似简单,但初学者很难掌握,画面容易给人以呆板的感觉。

色粉画

色粉画作为一种快速绘画表现技法一直受到西方画家的青睐。无论是早期弗兰德斯画家鲁本斯笔下的浴女还是印象派画家德加笔下舞姿优雅的演员,其生动的形象都依赖于色粉的魔力。由于色粉笔具有较强的覆盖力,使用便捷,因此成为当今设计师的一种重要表现技法,并在时装画领域中也得到了广泛的运用。它可以在水彩画的基础上加以创作,利用水彩的透明特性结合粉画的覆盖性,能够生动地表现人物形象及服装面料的质感,色调丰富且色彩关系十分微妙,画面给人以赏心悦目之感。其最大的优点是可以反复覆盖(修改),但是画面容易产生灰、脏感,较难掌握。

高冰清

高冰清