

时装画集锦

王国梁 巴娜 编著

上海科学技术出版社

时装画集锦

王国梁 巴 娜 编 著

上海科学技术出版社

内 容 提 要

本书作者不仅积累了丰富的国内外时装画资料,而且在时装设计上硕果累累,具有丰富的创作实践经验。本书不仅较全面地介绍了当前各种风格的时装画,还从理论上加以阐述。对美术工作者、时装设计人员有很高的参考价值。

时 装 画 集 锦

王国梁 巴娜 编著

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷三厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 15.5 字数 350,000

1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷

印数 1-3,000

ISBN 7-5323-1714-5/TS·117

定价: 7.55 元

前 言

多年来，我们就想编撰一本时装画集，也期待着有这一类书籍的出版。由于工作的关系，我们自己搞了一些时装画，同时在工作中我们也接触到许多优秀的、有价值的时装画，这些时装画中有中国的，但更多是外国的。我们根据自己从事时装设计、绘画工作的经验，对这些作品从表现形式和内容风格上进行了分类，编集成册。这些作品个性强烈、风格独特，具有丰富的表现性和艺术感染力，较全面地反映了当今世界时装画的不同流派和表现方法。

每当与搞时装设计的同志谈起时装画，他们似乎都有这样的同感，搞时装设计最耐人寻味的乃是画时装画。作为一种崇高的精神活动，画时装画既是一种劳作，也是一种艺术享受，从中也产生了稍纵即逝的灵感。在我们的设计工作中遇到过许多具体问题，回想起来，我们在工作中是多么地渴望得到实用的参考资料，以供我们借鉴，拓展我们的思路。有的参考资料所起到的作用，实在不亚于登山队员身上氧气包的重要作用。本书的出版如能对时装设计师和美术工作者有所助益，我们将感到非常高兴。

本书在编绘过程中选取了香港伍典编著的《新颖时装画技法》、台湾萧本龙编著的《世界杰出服装画家作品展》及国际羊毛局资料中的一小部分时装画作品，在此深表感谢。

本书在编辑过程中承蒙同行及有关同志的热情支持，提供资料，特此致谢！

由于编者水平有限，缺陷、错误在所难免，希望予以指正。

第一章 时装画概述

第一节 时装画的概念

时装画，顾名思义，是指以表现时装为主要内容特征的绘画。

时装画有其特定的表现内容，它是为表现时装（包括款式、颜色、坯布结构、肌理等）服务的，具有明确的表现性。因此时装画是在完整、准确而又具体地反映了时装形式之后才称其为时装画的。

作为一种设计手段，时装画具有重要的作用。台湾著名时装画家萧本龙先生曾说：“任何一种构想，想把它实现成为具体的过程，我们称之为设计，而设计的第一步就得把这个构想具体地表现出来，图是表现构想最经济，最快的方式。因此任何设计师都必须具备能以图表达自己构想的能力才行。”时装画和其它工具设计图一样。具有为未来制作提供依据的功能。建筑师描绘的是建筑效果图、设计图；而园林设计师是通过园林图来表现自己构想的；时装画则为时装设计师提供了驰骋的天地。但时装画和其它的工业设计图纸具有明显的不同，时装画所表现的主要内容是时装，而时装依附的对象是人，这就既为时装画的表现增加了一定的难度，但同时又为时装画的创作增加了丰富的内容和艺术表现力。我们的画家、时装设计师通过时装画的表现筑起了从想象到现实的桥梁，使时装变得更加现实和成熟。

时装画虽然不同于其它绘画形式，但它们的艺术标准、美学要求是一致的。在时装的基础上形成的时装画，把时装艺术和绘画艺术融为一体，既有欣赏价值，又有实用价值。

第二节 时装画与其它绘画形式

以表现时装为主题的时装画，它不同于一般的纯绘画，如油画、国画、水粉画、水彩画等，也不同于表现意念的抽象画。时装画的要求也区别于一般人物画的要求，如果象一般人物画那样，强调了脸部、头发、眼神、手、脚，而忽略了时装，那么就失去了时装画的作用。

作为一种绘画，它必须重视其艺术性；作为时装画在考虑其艺术性的同时，更多地应考虑其功利性，应做到艺术性和功利性的完美统一。

由于时装材料的丰富多采，款式的千变万化，时装画的表现手法也就显得不拘一格，可

以用油画的表现方法,也可以用中国画的表现方法;可以用水彩画的表现方法,也可以用蜡笔去表现,甚至几种方法可以同时混用。总之,应由所表现的时装的内容和主题来决定,运用不同的绘画手段,博采众长,独树一帜,增加其对时装的丰富的艺术表现力。

时装画的产生,从其它绘画形式中汲取了丰富的营养;同样,时装画的发展也离不开其它绘画形式。

第三节 时装画的渊源

时装画作为一门新兴的画种,有其产生的条件和发展过程,它是在时装工业高度发展的情况下形成的。起初是为时装设计服务的,随着时装工业化程度的提高以及文化、科技的进步,时装画不仅仅属于时装界,它的效用已远远超过时装设计本身。在西方工业化社会中,时装画被越来越多地运用在商品广告、装潢设计、书刊插图及电影电视各个领域。而且涌现了一大批时装画家。

欧洲大规模的工业革命,促使了时装工业的迅猛发展。为表现时装及为时装设计服务的时装画也随即产生。欧美的时装画较多地受到西方现代绘画流派及优秀素描画家的影响。画风泼辣豪放。浓重的色块和不同的线条对比构成了一幅幅完整的时装作品。受孕于现代工业文明的美国时装画,突破了传统时装画的束缚,开创了现代时装画的先河;而法国近代时装画家的作品,其风格较多地受到法国现实主义画家画风的影响,朴素自然,注重时装与背景的关系,简炼、准确、既循传统,又有创新。联邦德国的时装画作品受十九世纪末德国表现主义画家画风的影响,其表现意识特别强烈,具有较高的审美价值。

时装画随着时装的潮流悄悄地传到我国,很自然就被我们众多的画家、时装设计师和欣赏者所接受,慢慢地品味了时装画超出时装本身的韵味、节奏、线条及色块,逐渐认识了它的存在价值。当我们徜徉其中,会惊奇地发现,在我们先圣们的仕女图、人物画中,早就出现了我们称之为时装画的影子。无论是技巧还是表现形式都达到了很高的成就。我国古代绘画艺术所达到的高度,为我们留下了一笔宝贵的遗产。了解我国的传统艺术,对于研究时装画是有裨益的。闻名世界的敦煌壁画,象阎立本的《步辇图》,无论是想象中的飞跃金刚、佛主,或现实世界中的君王,飘荡飞舞的弩纹,端庄笨拙的彩袍,其服饰的描绘,质地的表现非常生动。从某种意义上说,也可谓我国早期的时装画。

我国的绘画艺术历来重线条,这是西洋绘画所无法比拟的。利用线条造型和传情成为我国绘画以及书法艺术的优良传统和特征。其效果也特别地表现在对人物服饰的处理上,以不同的线条表现人物的衣褶、衣纹和质料,这也成为我国时装艺术的天然养料。我国传统绘画理论中所谓“曹衣生水”就是指的曹仲达的线条笔法稠叠,衣服紧窄有立体感;“吴带当风”说的是吴道子以丝墨勾线,衣褶生动到象风吹起来一样。中国传统绘画中的游丝描,行笔细劲,衣纹飞舞;铁线描,行笔凝重,衣纹沉着;柳叶描,行笔雄浑圆厚,衣纹飘逸。还有战笔,曲线,衣纹方折等。五代张图的《紫微朝会图》则以浓墨粗笔画衣纹,颤动如

草书，豪放至极。由此可见，我国的绘画艺术对服饰的表现及其研究在古代就达到了炉火纯青的地步。如果说由于时装工业的发展，西方人较早地形成了时装画，那么我们对这种绘画形式的研究起源更早。深为遗憾的是我们没有也没有能力将这些高超的艺术表现力及时转化为大工业的生产力。

第二章 时装与时装画

第一节 时代与时装

国外把时装文化称为“都市文化”。时装作为一种文化，它具有丰富的内涵和背景，人文、地理、传统、民族、宗教、道德、政治法律等，其特点就是具有强烈的社会倾向、社会意识和社会内容。我们研究时装，就要搞清楚时装的源与流的关系，从时装本身我们找不出这个答案。经济的发展，科技的进步改变了人们的价值观念，也促使了时装的不断沿革。时代性是时装的立足点，根本点。应当看到流行时装是社会生活总潮流的波涛，浪花，是社会物质条件的具体反映。

古典油画是欧洲封建社会的产物，十四至十五世纪的法国不可能产生印象派绘画，因为当时的画家不可能深刻地了解光对色的作用。欧洲大规模的工业革命间接地导致了艺术流派的层层更叠、裂变、革命、新生。出现了印象派、野兽派、立体派、超现实主义、未来派等，改变了人们的艺术观念，影响了整个艺术领域，动摇了持续几百年的中世纪文化。从文学艺术到音乐、戏剧、电影及至时装，从内容到表现形式，从理论到观念都受到冲击，产生了全新的艺术观念和设计思潮。

作为上层建筑的艺术是如此，作为艺术的时装也是如此，它们必然受到经济基础的制约。例如代表二十世纪六十年代美国万花筒似的大千世界里独树一帜。它与八十年代的“嬉皮士”一起，构成了富有特色的，典型的美国青年文化。“嬉皮士”是二次大战后，美国国内政治空气窒息，思想文化僵硬，社会习俗顽固的产物。它改变了社会准则和传统沿袭的习惯势力，提倡政治上和生活方式上的极端自由，而具体地体现在与众不同的生活方式上。比如，五十年代末，灰色法兰绒西装一度风靡美国政界、商界和学术界。成为跻身于上流阶层，专业上成功的象征。然而嬉皮士反其道而行之，崇高粗糙布料的时装，牛仔服就诞生于这个时期。认为自然衣料一不会显示人们的社会等级，二不会妨碍人的自由行动。嬉皮士风格，作为一种文化现象，风靡整个西方。星换斗移，时过境迁，六、七十年代美国出现了“雅

皮士”，和嬉皮士截然不同，它是美国政治、经济和文化动荡不安后的一种逆反社会现象，寻求安逸生活，刻意追求个人奋斗，终日琢磨事业上功成名就。适应这种氛围的服饰，注重典雅、高档、庄重的设计，注重贵族化的时装。

嬉皮也好，雅皮也好，都只是一种现象，是“文字符号”而已，文字符号能帮助人们认识社会上出现的某种现象。嬉皮时装，雅皮时装，是不同时代出现的时装，代表着人们在不同的政治、经济、文化环境下所崇尚的信条，一定程度上体现出不同时代的人生哲学和追求目标。

时装是时代社会的产物，握住社会作用于人，人又反过来作用于社会的辩证法，我们的认识和理解就不会囿于嬉皮时装和雅皮时装一类的文字符号之表层，而是深入到产生这种时装的社会内在动力之中，发现它们的内在的根本原因。而我们的时装画家和设计师就起到了关键作用，把握和表现成为他们头等重要的工作。

时代的大变迁也产生了时装的变迁，浩瀚的社会史也产生了浩瀚的服装史。清朝的龙袍，民国的中山装，“五四”时代的青年装，五十年代的列宁装以至到八十年代的牛仔、T恤等，所有这些时装都兼有时代的新的内容，并被公众理解、承认，而绝不凭时装画家和设计师凭空捏造、想象、杜撰。著名作家法郎士对时装极为推崇，有过一段精采的论述：“如果我死后，还能在无数的书籍中有所选择，你想我将选什么呢？……在这未来的书籍中，我不想选小说，亦不选历史，历史若有兴味也无非小说。我的朋友，我仅要选一本时装杂志，看我死后一世纪中妇女如何装束，妇女的装束能告诉我未来的人文，胜过一切哲学家、小说家、预言家及学者。”

第二节 作为艺术的时装

时装画流派的形成有其艺术渊源，较多地受到艺术环境的影响，时装文化的发展离不开其它艺术。

纵观一下世界服装史，我们不难发现，服装成为时装，效用就从属于外观，审美价值就大于使用价值。对时装设计师来说，色彩的选择是主要的，对衣料织纹的新颖、色彩的恰到好处、图案的优美的考虑比对服装的功利性的考虑要多，这说明现代时装设计师，较多地考虑时装设计的美学要求和艺术标准。

艺术的表现形式丰富多采，文学通过语言、情节；舞蹈通过动作、造型；音乐通过旋律、节奏；绘画则通过色彩、线条，虽然表现形式各不相同，但表现的目标是一致的，塑造形象，传递感情。艺术具有通感性，一种新的艺术表现方法的形成往往也带动其它艺术形成的更新，著名音乐家德彪西的作品就是明显地受到印象派绘画的影响，从而创立了印象派音乐。作为艺术的时装受其它艺术的影响，也讲究旋律、节奏、结构、造型、色彩、线条……。时装的发生、发展、流行都受到其它姐妹艺术的不断影响、制约。

在众多的艺术形式中，时装艺术较多地受到现代绘画流派的影响。文艺复兴运动以后

的几百年,艺术家们摒弃了传统的表现方法,通过马蒂斯、毕加索、克里木特、蒙特里安、比亚兹莱、米罗、克利等人的探求,绘画艺术有了更加强烈的表现力,形式上更趋优美。如毕加索创立的立体派,注重表现形式,被公认为是描绘形式的一种艺术,形式决定内容。绘画摆脱了传统的透视法则,所有的表现对象混杂在一起,超越时空概念的束缚,大胆地进行新的构成,产生一种神秘怪诞的超乎寻常的装饰感。而以马蒂斯为代表的野兽派,则强调表现的主观性,认为“准确描绘不等于真实”。以点线、面表现节奏与旋律的感觉和时空观念,康定斯基对现代绘画所下的定义,在现代工程、工业美术设计中尤被广泛地采用。十九世纪末至二十世纪初是各种绘画流派繁衍生长的时代,各流派丰富的表现手段,为时装画的产生发展提供了天然的养料,时装画也成熟于这个时期。我们熟悉各种流派的特点,目的是了解时装画滋长的土壤。不同风格与流派的绘画形式,不同的表现手法,造就了不同风格的时装,也造就了色彩斑斓的时装世界。

作为一种特殊的绘画形式,时装画可谓博采众长,独树一帜。随着物质社会的发展,科学技术的进步,各种艺术形成,流派相互渗透、影响、交叉,将不断构成时装艺术的新的框架。

第三节 时装设计师与时装画家

就时装设计师与时装画家而言,时装设计师可以成为时装画家,但时装设计师不一定都成为时装画家,时装画家也不一定成为时装设计师。但作为一个时装设计师必须掌握基本的时装画技巧。现代工业的社会化大生产,最终导致时装设计师与时装画家的明确分工,时装设计师与时装画家互为补充、取长补短,促进了时装的新陈代谢。同作为艺术家的时装设计师,它们和画家生活在同一个天地里,他们所追求的是敢于将平面的、静止的画面,演绎为跃动的、立体的、色彩的时装。而欣赏者、消费者依然能从这大色块的组合中,有悖于传统的图案中,具有弹性的线条中,在那被割裂了的几何图形及夸张、变形了的结构中,发现美的寄托与意象。那种勾魂销魄的氛围,离奇荒诞的梦幻,飘逸流动的意识,超尘脱俗的幽默……,这些也正是时装画家和时装设计师独具慧眼的发现以及共同的追求。法国著名时装画家埃里克1958年逝世后,法国时装界一片惋惜声,人们给予他很高的评价,时装设计师们在他的讣告上有这么一句简单概括的话:“对于巴黎的时装设计师来说,最能代表,体现他们设计的莫过于一张埃里克的画了。”从中体现了时装设计师与时装画的密切关系。

作为一名时装设计师,掌握时装画的技巧是必要的,正规服装学院的基础课程中对此非常重视。我们可以设想,如果时装设计师不会画画,那确实是不太方便的。有时在博览会上看到一件非常漂亮的时装,却苦于没有能力记录下来;有时偶然产生非常好的设想便会很快消失掉。如能通过时装画表现出来,以及在表现过程中通过线条的描绘、组合,从中产生新的构想,那确实是一种非常好的尝试,时装设计师还可通过小小的图纸,经过不

断的修改、补充，使设计不断成熟，少走很多弯路。时装设计有三个要素，即信息、灵感与技巧。而其中的灵感大多是在画时装画中产生的。

在我们的高科技、高艺术领域，我们的画家、设计者应力求使我们的作品中肯、确切，具有特征性，富于情感和戏剧性，主题突出，耐人寻味。一幅优秀的时装画，必须令人赞服，同时具有感染力，它必须是理想主义的，而不是缺乏想象力的。恒定的透视，解剖，光阴关系必须正确把握。优秀的时装画，引人注目的气质，恰如其分的装饰感不是偶然产生的，它是由时装画家、设计师的修养形成的。就象完成一个精细的外科手术那样，基于医生娴熟的技巧和把握的结果。有志于在时装设计领域有所建树的设计师通过努力，掌握时装画的技巧是不难的。

第三章 时装画及其表现

第一节 时装画与人体素描

素描是所有绘画的基础，这一点是公认的。作为一个时装设计师和时装画家进行这方面的训练就变得相当的必要。

有两种素描，以线为主的素描也称线描。以及以明暗为主的素描。前者不涉及明暗调子，只用轮廓线的变化也能表达出某种程度的立体感，后者是在确定轮廓线的基础上，借助空间透视和明暗调子表现出立体感。从广义上讲人物素描还包括：速写、透视、比例、艺用解剖等。如果要成为一个画家，熟练地掌握这些技巧是必须的。速写能帮助提高我们的造型能力，抓住稍纵即逝的形象，提高眼睛支配手的灵敏度；正确的比例及透视关系能使我们的表现对象增加立体感和正确性；熟悉人体解剖关系，能使人物栩栩如生，增加生动感和吸引力。

我们画时装画，进行人物画的基础训练也是必不可少的。裸体画是所有人物画的基础，当然也包括时装画。裸体画能帮助我们了解人的肌肉、骨骼及人体运动规律，以便随之而产生的肌肉、骨骼的变化。没有人体结构知识就不可能画好着衣的或遮掩的人体，不论是色彩画家或时装画家都是如此，道理正像不研究解剖学就想成为一个外科医生一样。因为世上所有的男人和女人，两性的个体在构造和外貌上是那么根本的不同。经验证明：研究裸体画对于时装画的创作是绝对必要的，如果不进行裸体画的训练而创作时装画，那将是徒劳的。

第二节 时装画的表现

时装画无论风格怎样变化,它的表现在造型艺术的手段中可分为两大类:一是写实,二是变形。无论是写实、还是变形,其目的都是为了加强对时装的表现力。所以两种类型各有所宗,在此基础上形成了丰富的表现手段。

时装画的主要语言是线条和色彩,而较多运用的是线条。色彩是客观存在的物质属性,线条却是人们抽象概括的产物。线是点移动的轨迹,线条的粗细,通过组合,形成丰富的面。在我们所能看到的对象中,物体不同的面相交而形成线。我们的艺术家们从实物的轮廓,不同面的折角中抽象出线条来,成为造型艺术的重要语汇。线条可以分为直线、曲线和折线,在时装画中它们的审美特性各不相同:直线表示力量、稳定、生气、刚强;曲线表示优美、柔和、委婉,给人以舒畅感和流动感;折线表示转折、突然、断续,折线形成的角度则给人以上升、下降、前进等方向感。不但时装画是如此,现代工业美术设计中很多是以线的表述来完成的。

朱光潜在《近代实验美学》一文中曾论述:“建筑风格的变化就是以线为中心。希腊式的建筑多用直线,罗马式建筑多用弧线,‘哥特式’建筑多用相交成尖角的斜线,这是最显著的例子。”英国著名画家和美学家荷加兹在《美的分析》中提出的“‘蛇形线’(亦称‘波浪线’‘S’形线)是最美的线条。”,“它引导着眼睛作一种变化无常的追逐”。由于它给予心灵的快乐,可以给它冠以最美的称号,这在绘画、雕塑、舞蹈、摄影等艺术中有着广泛的体现,而在时装设计中的作用就尤为普遍。对线条的正确理解和应用,在时装设计中尤为重要。节奏、韵律、轻重、滞缓、流畅、均衡等时装中的抽象概念,以及不同的肌理、织纹都可以通过线条的正确运用和有机组合来加以表现。

时装画作为时装整体设计的一种手段,除时装以外,其它部位如发型、鞋、袜、首饰之类的装饰物等特殊部位的设计,表现也很重要。作为整体设计,它们是主题设计的补充,是不可缺少的一个方面。恰到好处的点缀,一个小小的饰物,常常起到画龙点睛的作用,给时装增添光彩。

第四章 时装画风格

风格是指作家、艺术家在创作中所表现出来的艺术特色和创作个性。作家、艺术家由于生活经历、立场观点、艺术素养、个性特征的不同,在处理题材,驾驭体裁,描绘形象,

表现手法和运用语言等方面,都各有特色,这就形成了作品的风格。时装画风格,是指时装画家和时装设计师,在其时装画中,所体现的个性特征,它具体地体现在时装画的表现形式上,丰富多彩的表现形式,造就了丰富的时装世界。

第一节 时装画家与风格

时装画不同的风格是时装画表现的一个重要特征。在艺术中,美感、形式永远是有价值的;风格、流派永远值得提倡,即使人类文明到了更高的发展阶段,欣赏、审美到了更高的层次,也不会抛弃形式美感,也不会终止对风格、流派的探讨。

个性的表述毫无疑问是一个艺术家的无价之宝。在艺术作品中,人的因素是至高无上的。真正献身全部艺术事业中最重要的,也是最神圣的,首先是个性,及本人的爱好,而时装作品则是副产品。作画中的每个因素,每个构成应当是一个小小的侧面,它将是作者知识、经验、观察、感受和思维方式的一个反映。主题、风格、个性集中在作者身上,艺术上的每一点成就,都是一个自我完善的过程。必须懂得,想法来自自己笔的另一端,而不是笔尖,采用他人的风格,沿袭他人的成果只能作为拐杖,直到能单独行走。

从技巧角度而言,解剖学、透视学和明暗色调始终恒定,创作者必须探索新的方法去利用它们。在学习的早期,需要一定数量的模仿,这是为自我表现,自我发挥奠定基础。应该知道,若无个人经验的积累也就谈不上想要在艺术或工艺上的进步。经验最好是通过自己的努力或观察,通过自我教育。读书,积累或向大师们学习而获得。这些经验集中起来即形成自己的知识,崭新的、创造性的思维模式常常由旧的思想演变而来,即形成一种新的风格。

第二节 时装画的表现风格

时装画无论是表现形式,还是其本质特征,都摆脱不了传统绘画的影响。同源远流长的传统绘画一样,受传统文化、物质条件、欣赏习惯的影响,形成了不同的风格和丰富的表现手法,各有所宗,兼有所长,成为一个独立的画种,具有较高的审美价值。

目 录

第一章 时装画概述

第一节 时装画的概念

第二节 时装画与其它绘画形式

第三节 时装画的渊源

第二章 时装与时装画

第一节 时代与时装

第二节 作为艺术的时装

第三节 时装设计师与时装画家

第三章 时装画及其表现

第一节 时装画与人体素描

第二节 时装画的表现

第四章 时装画风格

第一节 时装画家与风格

第二节 时装画的表现风格

(一) 写实	(1~118)
(二) 变形	(119~164)
(三) 装饰	(165~185)
(四) 幽默	(187~200)
(五) 时装肖像	(201~224)
(六) 省略	(225~236)

(一) 写实

写实，即依据事物的原样，不粉饰，不造作，平铺直叙。中国传统绘画中称为白描。时装画中一般较多地采用这种方法。其特点，采用朴素的手法，准确地描绘时装。多采用白描，或略加明暗，来勾勒轮廓，表现层次，具有较强的表现力。一般多用钢笔、毛笔、碳笔、及铅笔表现。适用于运动装、工作装、生活装、礼服及泳装的设计。

