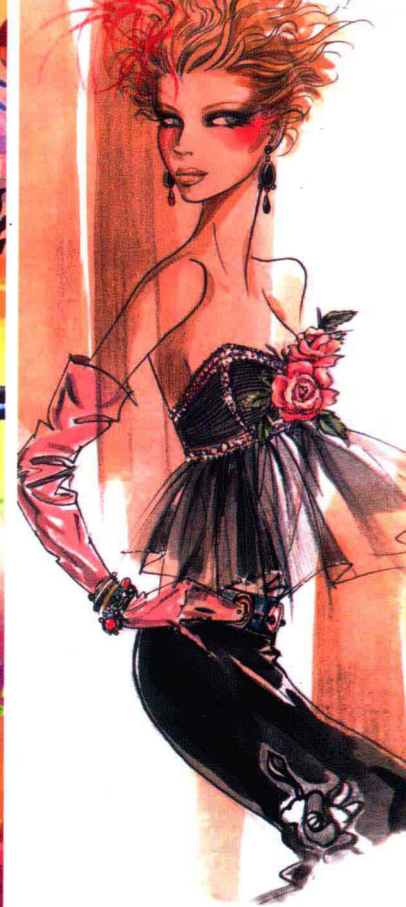




美术与设计 • 高职高专系列

服装画与实训

Apparel art and Training

主 编 黄智高 肖颜琴 刘 蓉

总策划
逐日传媒

常州大学图书馆
藏书章

服装画与实训

Apparel art and Training

主 编 黄智高 肖颜琴 刘 蓉
副主编 郑世华 郁艳红 韩姗姗 刘淑丽
编 委 张 琰 钟华芳 陈轶之 朱乐天 符丽娜



中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

服装画与实训 / 黄智高等主编. — 北京 : 中国民族摄影艺术出版社, 2011.8
ISBN 978-7-5122-0143-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第160018号

服装画与实训

主 编: 黄智高 肖颜琴 刘 蓉

责任编辑: 殷德俭

编 辑: 张 宇

总 策 划: 逐日传媒

出版: 中国民族摄影艺术出版社

社址: 北京市东城区和平里北街 14 号

邮编: 100013

编辑部电话: 010-64211752 84250639

发行部电话: 010-64211754 65409376

网址: <http://www.chinamzsy.com/>

设计: 北京逐日文化传媒有限公司

印刷: 北京市朝阳区燕华印刷厂

版次: 2011 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1 / 12

印张: 16

字数: 300 千字

印数: 1-5000 册

书号: ISBN 978-7-5122-0143-9

定价: 48.90 元

本书所刊载部分图片, 由于无法与作者(权利人)取得联系, 本社已将这部分图片的稿酬暂存在本书编辑部。希望作者与本书编辑部联系(电话 010-65462080), 以便尽早收到稿酬。

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 绪论 /001

第一节 服装画概述及就业现状 /001

第二节 实训要求 /013

第二章 人体基础知识 /014

第一节 人体的基本体型及结构 /014

第二节 人体体型特征、变化规律和理想比例 /024

第三章 服装人体特征与动态训练 /030

第一节 服装人体特征与绘画掌握 /030

第二节 服装人体动态训练 /044

第四章 服装画有效性训练及风格培养的方法与步骤 /050

第一节 名作认读与解析 /050

第二节 基础训练 /072

第三节 临摹训练与风格养成 /092

第四节 疯狂训练法与风格养成 /099

第五章 服装设计图的创作实践 /110

第一节 服装设计图的理解与认识 /110

第二节 服装设计图的绘画训练 /123

第六章 时装画创作要领与实践 /137

第一节 时装画的理解与认识 /137

第二节 时装画表现要领与训练 /148

第七章 服装画名作鉴赏 /151

序

关于服装绘画类的书籍市面上有很多，多在探讨技法的内容，为我们的初学者提供了直接学习、模仿的参考，对我国服装业创意大军的快速发展来说绝对是功不可没。但随着我国从服装大国到服装强国的崛起与发展，具有绝对创新精神和多样化风格的设计师或服装画家群体之需求也处于急切状态。通过技法的定向学习和机械模仿方式产出的人才是不是还能满足这个进一步的要求了呢？

经十余年的服装绘画教学发现，服装专业学生，多数不能自主探索服装画的新画法，不能主动琢磨自己的风格培养与形成，甚至很多学生脱离了书本的参考几乎不能进行创作，更没有几个能够完全独立地进行服装画的默写或创作，多数参加服装设计大赛或服装画大赛的同学没有专属自己的服装人物形象……这样的教学现象令人不断反思，究竟什么是有效的服装画训练方法呢？

经过多年探索，结合我们自己的学习和创作经历，我认为服装画的学习和有效掌握必须符合一个艺术真理——艺有法而无定法！我们决定在服装画教学中不讲具体的技法，不去建议学习者机械地模仿技法步骤，只是向他们展示服装画的表现手段之类别，将画的最终效果放在他们面前引导其主动、自由地根据自己的兴趣和自身特点去浏览各类著作、报章杂志等媒介所讲授的绘画技法以探索如此效果的达成之路，然后有

所选择地加以训练和培养。同时，主张将时装摄影照片放在他们面前让他们自己琢磨分别用彩铅、水粉、油画棒、马克笔等手段该如何做才能表现出这样的时装效果。

在这本书中，我们进行了以上教学过程的完整提炼，并进行了适当的升华，综上所述可体现在——不讲技法，只谈要领，做出必要的引导与启发；丰富内容，拓展思路，为学生的有效性训练创造教材条件；过程完整，注重体验，在实践中实现创新精神和绘画风格的培养。主要内容可以归纳为：基础训练——造型基础的认知与基础造型能力的自我培养；临摹与借鉴训练——广泛的名家作品临摹，广泛的姊妹艺术借鉴，广泛的时装照片提炼训练，并进行自己的风格形成探索；造型能力提升训练——照片的提炼训练，参赛、兼职类社会实践训练，疯狂训练法的坚持训练，逐步培养自我创新能力和绘画风格；分类定向实训——服装设计图创作训练，时装画创作训练，分类定向训练加强初学者对概念的进一步区别认识与创作要领的掌握；服装画有效性训练步骤的图解式总结——对本书精华进行概括提升，以图解方式进行总结以便满足学习者的快捷理解与掌握之需要。

本书编写人员水平有限，且时间紧迫，难免会有疏漏和错误，敬请同仁和读者批评指正！

编者

目 录

第一章 绪论 /001

第一节 服装画概述及就业现状 /001

第二节 实训要求 /013

第二章 人体基础知识 /014

第一节 人体的基本体型及结构 /014

第二节 人体体型特征、变化规律和理想比例 /024

第三章 服装人体特征与动态训练 /030

第一节 服装人体特征与绘画掌握 /030

第二节 服装人体动态训练 /044

第四章 服装画有效性训练及风格培养的方法与步骤 /050

第一节 名作认读与解析 /050

第二节 基础训练 /072

第三节 临摹训练与风格养成 /092

第四节 疯狂训练法与风格养成 /099

第五章 服装设计图的创作实践 /110

第一节 服装设计图的理解与认识 /110

第二节 服装设计图的绘画训练 /123

第六章 时装画创作要领与实践 /137

第一节 时装画的理解与认识 /137

第二节 时装画表现要领与训练 /148

第七章 服装画名作鉴赏 /151

18 世纪,展示新款式的服装画开始大量出现。直至 20 世纪,服装画的表现进入了一个引人注目的时代,显示了它无可替代的巨大作用。20 世纪初,在现代服装设计理念的影响下,富于开拓创新精神的艺术家们开始转向现代设计,在欧美许多杂志上出现了一些表现当时时尚服装新外观的作品。这些服装画是由优秀的、专门以绘制服装画为职业的人绘制,这些人则被称为“服装画家”,例如 René Gruau 等。由于他们的艺术作品具有很强的时尚性和流行性而经常被采用在服装杂志的封面上。并且,新型时装加上富于艺术表现力的人物绘画形象,服装画一时成为宣传时尚和流行的风向标,对大众时尚文化美感的传播产生了广泛而巨大的影响。20 世纪 60 年代后至今,随着摄影艺术进入服装领域以及摄影技术的不断完善,几乎所有大众性服装杂志的封面都被色彩鲜艳且真实的服装摄影作品逐步取代。服装摄影代替了服装画的主体传媒地位,服装画大众传播的主体优势已不复存在,转而面向在专业服装设计领域中充分发挥其快速、简捷、生动、有效地表现优势,这也是现代服装画艺术表现的最大特点。

随着服装业的不断扩大与发展,原先有关服装画的诸多概念也部分出现了需要重新定义的必要。其中最为迫切需要清晰界定的就是当前服装画的分类,以及各类服装画的功能问题。原因是在服装产业内,无论是服装设计、服装生产,还是服装流通、服装贸易,都对于服装画许多固有的传统功能依然无法舍弃。现如今许多著名的服装设计师同时也是非常优秀的服装画艺术家,服装画已成为服装行业预测和表现流行趋势的重要方式之一,并且随着设计理念的变化而不断推广,呈现出种类细分、表现形式多样化等趋势。

服装画在百余年发展历程中,在不同领域发挥过多种多样的作用与功能,见证和参与了现代服装与时尚产业发展的风风雨雨,了解这段历史,必定有利于今天更好地界定其功能类型,这对于学好与用好服装画都是至关重要的(图 1-1-6、图 1-1-7)。

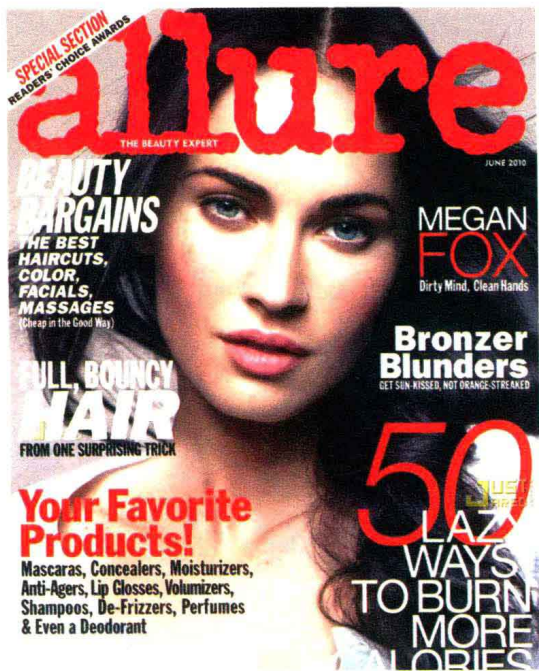


图 1-1-6 杂志封面

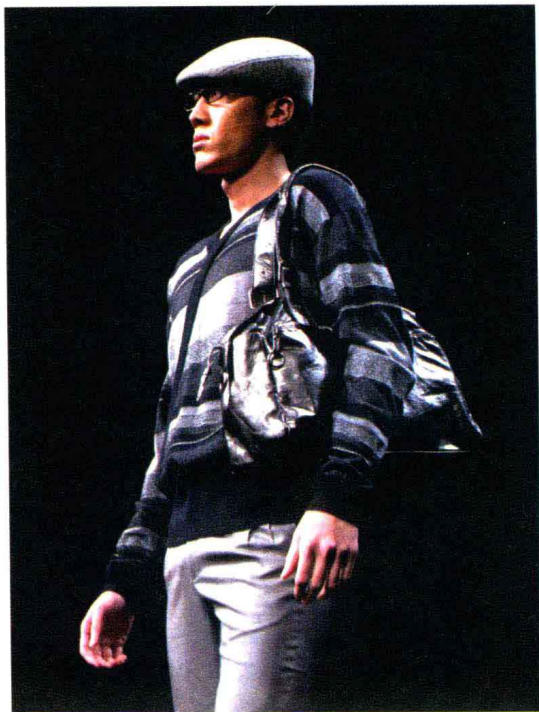


图 1-1-7 时装照片



图 1-1-8



图 1-1-9



图 1-1-10 表现性服装画

3. 服装画的功能

服装画功能上基本可以分为表现性服装画和应用性服装画。由于其目的的不同因而功能也有所区别。

(1) 表现性服装画及其主要功能

表现性服装画是指在保持服装画基本概念特征的基础上,以展示绘画表现技法、技巧和突出画面整体视觉审美效果为主要目的的服装画形式。表现性服装画往往通过设计师对人体比例和动态进行适度的夸张、变形,并运用比较个性化的绘画语言阐述和表达服装,以及对整体画面结构的精心经营,追求从艺术层面来描述设计师对具体服装款式、色彩以及时尚的理解。另外,在服装专业教育中通过表现性服装画绘制技法的训练,可以有效地使学生了解服装与艺术美学、服装与人体结构、服装与绘画基础、服装色彩与款式等等之间的关系,使得学生对时尚本质和服饰文化等的理解得以深化,从而积累丰富的感性设计经验(图 1-1-8 至图 1-1-10)。

然而在实际的操作过程中,由于表现性服装画自身的特点和表现诉求,其往往并不拘泥于服装的真实比例与正常结构。因此,很多情况下表现性服装画并不具备或无法直接具备向具体服装生产环节表述或传递明确信息的功能,而往往是以极具艺术性的绘画作品,如各类服装插画、装饰性服装绘画等形式向外界展示服装整体性美感和服装艺术理念(图 1-1-11)。

图 1-1-8/日本服装画家 Ed Tsuwaki 作品,画面中人体的比例和动态都相当夸张。他的作品中最为典型的就线条的流畅和长颈大眼的女性,眼神游离并略带倦意。

图 1-1-9/Ed Tsuwaki 的作品,艺术个性极其明显,具有后现代主义风格。POP 艺术风格和剪贴手法信手拈来。作品中埃菲尔铁塔和凯旋门演变成了一个构成元素,女性的体态也各具风格。

(2) 应用性服装画及其主要功能

“应用性服装画”是相对于“表现性服装画”功能与特征的一个概念。应用性服装画一般通过对人体比例的适当夸张和对人体动态的相对简单表现,将重点放置于准确反映服装与人体关系,以及细致刻画服饰结构和细节等方面(图1-1-12、图1-1-13)。在实际的设计过程中为了减少对观察者的干扰,突出服装主体的设计意图,设计师常常将画面中的人体简化或者直接省略,体现出一定程度服装制图的特征。

通过图示我们可以明确地认识到,应用性服装画的主要作用就是将设计师服装设计理念图案化、具体化,并将服装设计准确的信息资料以图形的形式向服装生产部门进行传递,其产业应用性和衔接性非常明显。因此,对于服装画技法的学习者而言,通过应用性服装画的有效训练,可以使学习者很好地建立从理念设计快速向具体设计转化的思维模式,并有效提高对“设计”概念更高层面的认识,其实际意义已不再单纯地局限于服装画艺术表现范畴,而是已经渗透到服装设计与服装生产全程关系的层面。因此,我们应该充分意识到应用性服装画对于我国服装业发展的重大意义。目前,大量的服装画技法书籍和高校服装教学中对于应用性服装画的重视依然不够,这一点是值得重视和深入研究的。

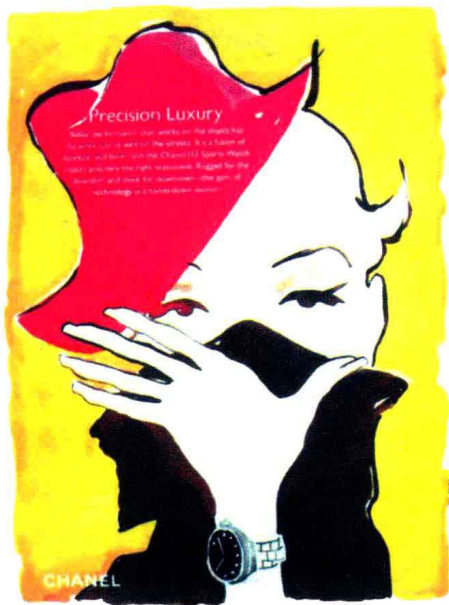


图 1-1-11 服装杂志插图

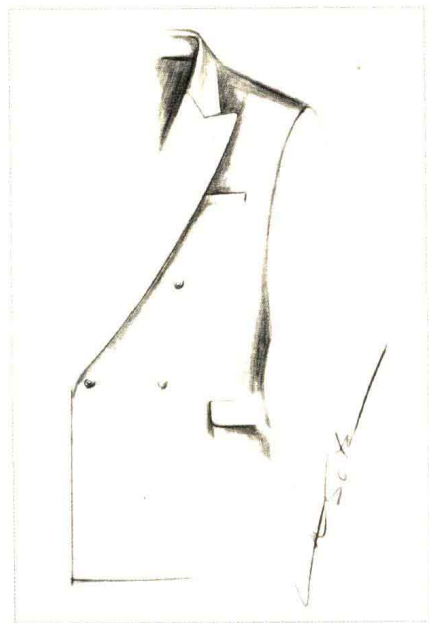


图 1-1-13 应用性服装画

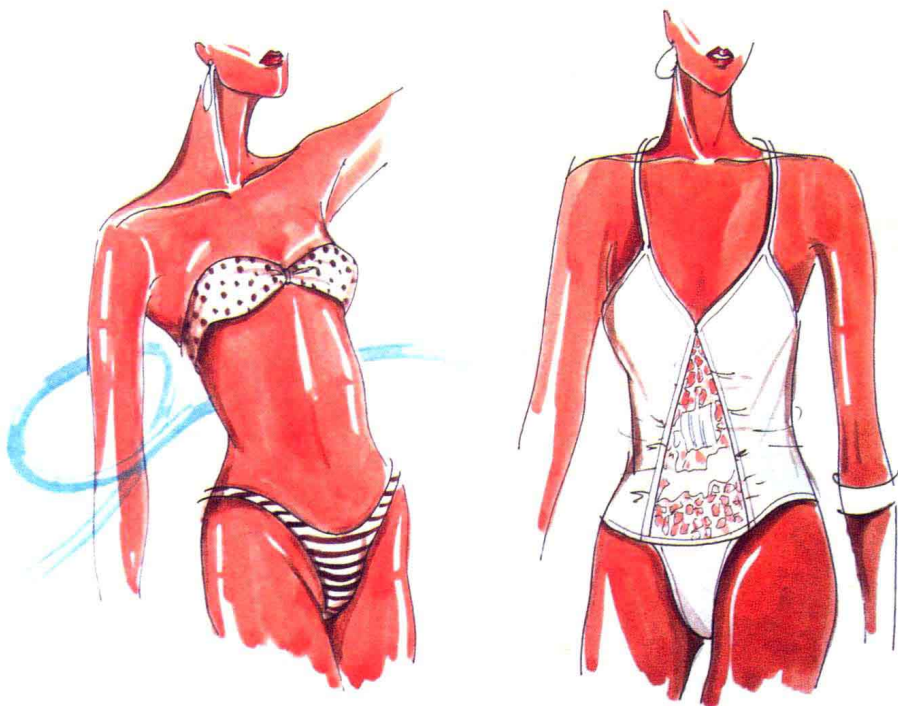


图 1-1-12 应用性服装画



图 1-1-14 速写技法 (古川云雪作品)



图 1-1-15 电脑软件制作技法

4. 服装画具有时代性价值

服装具有艺术性和实用性的双重特点,与其他艺术形式的发展过程一样具有时代性,在不同的历史时期服装画所表现出的艺术特点总能展示出不同时代的艺术和审美情趣。自服装画出现以来,每个时期对于它的定义以及分类也各不相同。如现代服装画大体分为服装艺术绘画和时装效果图两大类。其中服装艺术绘画是服装设计构思的艺术体现手段之一,其优秀的表现效果可充分反映出前卫、流行、时尚美的造型风貌。一幅优秀的服装画作品,完全可以反映出设计师高度的艺术创造力、对时代文化的感知力以及高超的专业素养。



图 1-1-16 水墨画技法

(1) 服装画具有专业时效性

服装画以人和服装作为创作的主题,表现内容极具专业性和时效性。它作为一种视觉艺术传达的手法,服装画通过一个相对比较单一的创作题材来展示和传递设计师个人对服装美的信念,与社会潮流一起在服装发展的各个时期变化着自身的艺术风格,体现了不同时期的服装审美倾向。服装画与其他一些画种比较而言,发展历史较短,社会个体对于它的认知度相对有限,缺乏历史沉积的厚度。然而现代服装画的发展却与设计发生了更多关联,在其发展的过程中延伸出多重实用性的特征。无论是现代商业广告服装画,还是服装构想图等等,都广泛应用于现代设计。

(2) 服装画的表现具有多变性

服装画的表现技法是艺术绘画中最为丰富的。无论中国画中的线描、水墨、重彩,还是西方绘画中的水彩、水粉和油画,它们都有一定的表现规律和特点。而现代服装画就是在这样一些成熟的绘画艺术中,根据服装画创作需要,运用自由的技巧与形式完成自己的设计构想,充分发挥设计师的想象力。它可以是线描、速写、水彩,也可以是喷绘、拼贴等技法的任意组合,它的表现不受任何工具条件的限制,因此写实、表现、夸张、变形等各种表现方式精彩纷呈。随着电脑技术的普及和发展,快捷、精细的电脑绘制服装画成为现代服装画平面创作的普遍表达形式。这种方式的运用充分发挥数码时代馈赠的资源,成

为备受当代艺术设计师青睐的表现方法，能通过界面迅速呈现设计师的创作理念。随着技术的发展变化，新的绘画工具和材料都肯定会出现，设计师理念的展现方式必将出现更大的进步。现代服装画的时代美已经体现出了更为宽广的生存价值，它是现代服装艺术氛围的高度概括，是指导服装艺术整体完成的先期阶段，为进一步实施设计意图提供了影像支持，也为最终的服装效果奠定了造型基准（图 1-1-14 至图 1-1-18）。



图 1-1-17 素描技法



图 1-1-18 剪贴技法



图 1-1-19 19 世纪西方绘画中的男装



图 1-1-20 20 世纪中国的旗袍

(3) 服装画的时代价值

服装画产生的最终目的与意义是现代服装本身借助艺术形式的渲染力来推动服装的商品化进程。服装画是宣传推广服装的媒介,是指导生产的依据。然而在今天我们所看到的服装画已经在一定程度上丰富了这一概念,优秀的服装画本身也是非常成功的艺术作品。这是顺应时代的发展,也是时尚流行的魅力所在。对于当代服装画的评价和欣赏必须超越过去的观点,没有必要非在传统服装艺术的框架中加以评价。时代的变化造就了美感的丰富,其艺术感受完全可以从服装画特有的人物表现以及服装时尚流行特征中加以印证。百花齐放、各领风骚的服装画的出现正是验证了服装画的时代性特征及其价值取向,也会使得服装艺术美的天地更丰富多彩(图 1-1-19 至图 1-1-21)。

5. 服装画发展的创新意识

服装艺术的发展离不开创新。服装画的创作是艺术与技术的完美统一,是设计师设计灵感与实体作品的完美统一。一幅服装画作品从设计构思到进入具体的款式、色彩、面料配置以及细节处理都可在平面效果图中得到充分的展示。服装画的表现除了设计师的想法以外首先要考虑的就是工具材料,用什么材料、什么技法才能充分的展现完美的构思,而这一点的选择对于一幅完美的设计作品来说也是至关重要的。因此要求设计师除了具备全面的绘画与专业素质,更重要的是培养对艺术美和时尚美超强的感悟力。设计师运用服装画向大众传递最新时尚、前卫的服装理念,展示一种新的视野和认知,观者也在被感染、接纳、欣赏的同时自觉地融入到时尚圈,这就给设计师在表现服装画时提出了更高的要求。只有站在时代的前沿,具有创新意识并拥有全面专业素质的设计师才能创作出富有生命力的服装画。从我国服装市场化的进程以及 20 多年来的服装设计教育中可以看出,现在最为需要的就是培养富有创新精神的设计师。

从近多年的服装设计作品中可以看出,服装画从形式到主题充分洋溢着前瞻性的时尚信息,程式化的表现不复存在,以尽力传达设计理念与不拘一格的创作手段作为首要考虑,效果图与成衣作品之间形成了高度融合。如今无论从专业院校到时尚媒体,从工作室到商业区服装画,其不断创新的过程,就是设计者创新意识与美感探索不断完善的过程。一名成熟的设计师,可以在服装画的创作中不断提升服装的审美力、创造力以及表现力。不可否认,如今影响全球时尚与流行的指挥棒依然紧握在那些年事已高的设计大师们手中,然而他们都以自己独特的设计风格而独树一帜,这也正是他们之所以被称为大师的原因所在。可喜的是近几年我们也不难看到,国际上的顶级时尚越来越趋于年轻化,并且涌现出一批新生设计力量,年轻、有创造力,懂得抓住市场与机遇,使得青年才俊们在时装界走红速度远远超过了他们的前辈。他们拥有良好的教育背景、创作环境和市场机遇,他们是未来时装业的希望,而创新则是他们独当一面的法宝。

因此,具有创新意识、展现当代时尚文化、体现大众审美情趣的服装画才是最具时代性和最具生命力的。当代服装画的发展方向已是显而易见,面对服装市场,不断创新发展的服装画反映着时尚美感,展示着时代精神,使服装的社会价值与经济价值不断提升。设计师永不枯竭的创新精神正是其艺术创作的真正动力,它将与大众日益提高的审美需求共同推进服装画走向未来。



图 1-1-21 当代服装

二、从业现状分析

服装行业中基本上有三类岗位用到了服装画这门艺术——服装设计师、服装广告设计师和时装插画家。服装设计师要在设计作品实现之前用服装设计效果图表达设计理念,让人直观地理解时装设计思想。服装广告设计师要用服装画表现流行面貌,传达服装品牌的风格与时装魅力,培养消费者,此时服装画往往比时装摄影更具有艺术感染力。时装插画家也称为时装画家,他们以画服装画为生,将时装画作为纯粹的艺术品进行推广,向人们传达时尚的艺术魅力,常常在时装杂志、网站、报纸等内容中见到这些作品,更有一些时尚品位较高的非时装媒体也常常在其适当区域插有时装画。因此,服装画有着十分广阔的应用领域和十分令人看好的发展前途。目前的从业队伍也都像人们所期待的那样蓬勃发展着,虽然良莠不齐……

对于服装设计师,应该有着多样的服装画创作能力,如手绘设计图、电脑设计图、时装画创作都应该熟练掌握。但是大多数设计师不能满足这个要求,所以被迫改行或下岗。在不少的企业中,平面款式图是表达设计意图的重点,但院校毕业生却一般都不能对此重视,可能是长期习惯了艺术性时装画的缘故,淡化了对工艺结构的认知培养。其实,对平面款式图的掌握会增强设计师的结构与工艺设计意识,会培养设计师的有效设计能力。有些设计师只注重时装画而轻视了平面图,最终改行做了时装插画,丢失了自己做设计师的梦想。还有些设计师只注重电脑设计图的训练,轻视手工绘画,养成了急功近利的设计习惯,缺少过程审美的培养,影响了设计审美能力的提升,更是在灵感记录方面缺失了快速表达的能力。再者,只懂得一两种电脑效果图绘制技术是不够的,因为有的企业习惯用 Photoshop,有的企业要求用 Painter,有的企业则是要求用 Illustrator 或者是 CorelDRAW,所以为了拓宽自己的就业门路就要努力掌握更多技术。艺术性时装画创作也是设计师应该坚持做的专业事情,因为这会使设计师自身的审美水平越来越高,对于设计创作有着直接的帮助,且有可能会启发广告设计师的灵感使设计作品更具品位地进行推广。

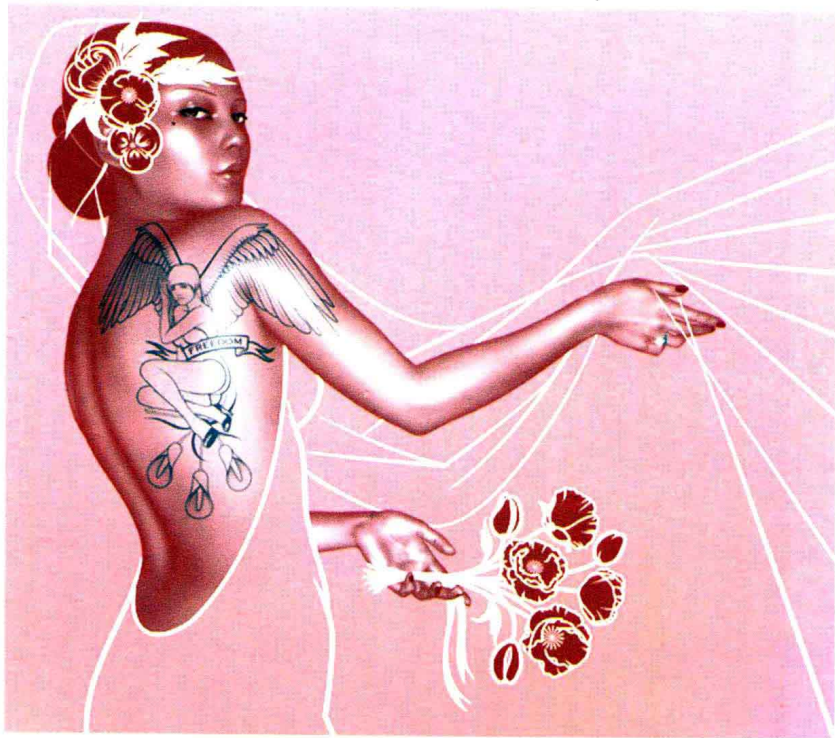


图 1-1-22 Autumn Whitehurst 服装画作品



图 1-1-23



图 1-1-24



图 1-1-25



图 1-1-26

图 1-1-23/ 长泽节服装画作品

图 1-1-24/LiselotteWatkins 的作品, 不仅需要扎实的基本功还要有天才一般的想象力。

图 1-1-25/ 意大利米兰时装周作为世界 4 大时装周之一, 一直被认为是世界时装设计和消费潮流的“晴雨表”。本图为设计师 Alberta Ferretti 发布的 09 年春夏流行服装。

图 1-1-26/ 意大利米兰时装周作品展示

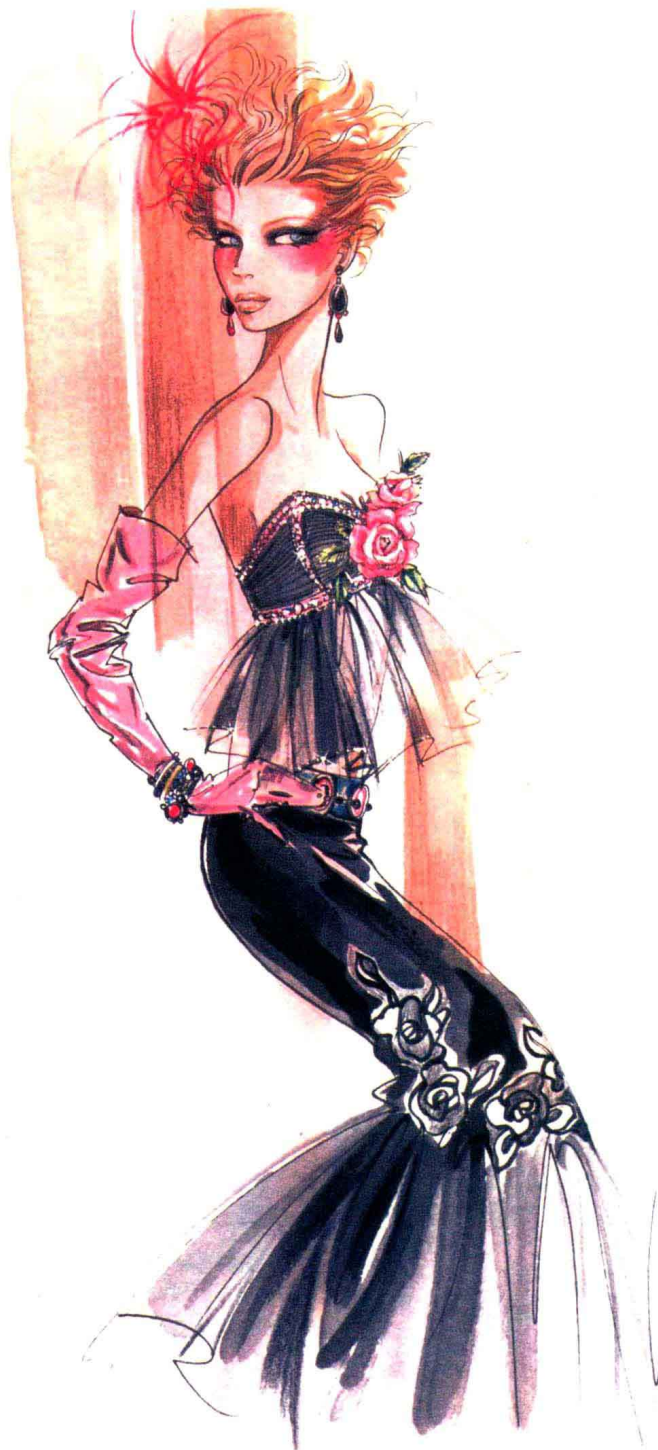


图 1-1-27 Valentino 服装画作品

服装广告设计师在国内的实际实践中并没有太多地应用时装画，这大概是国内审美品位的影响吧，还没有到非常急需的时候，但是在有些时候还是很需要这样的广告形式的。所以，时装广告要想做得好，就需要广告设计师努力掌握时装画的特性与表现技巧，特别是对纯艺术绘画的借鉴应矢志不渝。尽管有时候用不上这种形式，也会对艺术构思上有所帮助。

对于时装插画家，活跃的领域很广泛，现在国内的报刊杂志、网络影视等媒体都在应用时装插画进行内容和形式的丰富与提升，虽然不能像西方世界用得那么热闹，但是前景趋势是很美好的。要想当一名合格的插画家，学生在没出校门之前就要十分努力地借鉴各种绘画门类或其他艺术门类，累积丰富的创作灵感，提升创作水准和成就感（图 1-1-22 至图 1-1-27）。

第二节 实训要求

“服装是文化的体现，服装是思想的形象”。服装文化是人类文明的重要组成部分，通过服装文化我们可以进一步了解人类发展的历史脉搏和社会文明演变的轨迹，服装是人类精神文明与物质文明的标志。中国服装从古代时期的璀璨到文化大革命时期的荒芜，再到今天的琳琅满目，期间的变化常常令人感叹不已。目前，中国服装虽然规模不小，但是自己的世界级品牌太少，是“服装大国”而非“服装强国”。因而，使中国真正成为世界服装强国是业内人士共同的奋斗目标。而服装画与实训又是最初级和最为基础的课程。因此本课程提出以下要求：

一、课程教学要求

教师应该立足现在，放眼未来，认真理解本门课程。服装画与实训的有关概念（人体结构、时装、表现、艺术等）和基本技法（表现方法、材料的选择等）必须讲解清楚并有一定的示范；教师所讲授时装画技法要领，要求可操作性强，且画风具有时代感；通过多媒体技术讲解和演示

名师服装画的制作过程；通过网络引导学生关注时尚、时装和整个服装界的审美动态，积极引导学生参与院校、企业及全国性服装设计大赛。实现理论和实践的结合，使学生能更早的适应社会。

二、学习要求

(1) 掌握相关服装画理论知识和艺术理论修养；

(2) 熟悉相关绘画材料、工具和使用方法；

(3) 必须进行一定量的实效训练；

(4) 掌握相关的设计软件；

(5) 熟知国内和国外服装有关网站并积极阅览，积累素材和有关知识；

今天，无论是要表达服装设计的预想效果，还是想记录某个美好的服装形象，离开服装绘画恐怕很难找到更为便捷的手段和方法。从某种程度上，对服装绘画的重视就是对从业者前途的重视。服装绘画发展到今天，已经从服装面貌记录、服装设计效果表达走向了功能的多元化，在服装艺术界已逐渐成为极具魅力的独立领域，哪怕不从事服装设计而专攻此业也会有令人羡慕且光辉的前途。