


服装高等教育“十五”部委级规划教材

服装设计表达

——时装画艺术

陈闻 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从时装画基本概念入手,介绍了时装画这个画种的形成及其发展以及时装画的目的、用途、技法和艺术特征等,对服装设计的表达——时装画艺术做了较为完整的阐述和讲解。书后附有优秀作品赏析,并为读者提供了一些关于学习时装画的网址和参考书籍等。

本书结构清晰、内容丰富、图文并茂,其系统性、逻辑性与形象性相结合的形式,有助于读者更好地理解和学习时装画艺术。

本书为服装高等教育“十五”部委级规划教材,也可供专科、中等专业学校师生及服装专业人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计表达:时装画艺术/陈闻编著. —北京:中国纺织出版社,2005.8

(服装高等教育“十五”部委级规划教材)

ISBN 7-5064-3459-8/TS·2007

.服... .陈... .服装 - 绘画 - 艺术 - 高等学校 - 教材
.TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第073007号

责任编辑:张林娜 责任校对:余静雯

责任设计:李 歆 责任印制:初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2005年8月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:9

字数:80千字 印数:1—5000 定价:39.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

序

为了加快中国教育的国际化进程，促进中国教育的全面发展，教育部在狠抓教育改革的同时，制定了“十五”国家级教材规划。受教育部的委托，全国纺织教育学会组织纺织工程、服装设计与工程两专业教学指导委员会编写了国家级高等教材18种，另外还组织编写了部委级高等教材。

两专业教学指导委员会根据教育部的专业教学改革方案，组织具有丰富教学经验和有一定权威的教师编写了国家级和部委级规划教材。

本套教材自成体系，在编写上有所突破、有所创新，体现了教材的先进性、前瞻性、通用性和实用性，可以说，既有编写特色，更有运用特色，对于新一轮教材建设将起到极大的推动作用。

全国纺织教育学会
教材编辑出版部

前言

在刘元风教授的推荐下,我总结了二十年来的教学文案和设计工作实践,并结合对时装画艺术的研究成果和经验,写了这本教科书,以飨读者。

本书从时装画基本概念入手,对服装设计的表达——时装画艺术做了较为完整的阐述和讲解。从时装画这个画种的形成开始,讲述了时装画的历史与发展以及时装画的艺术特征,并提出了时装画艺术与其他绘画艺术门类的不同特点:必须结合服装设计,强调设计语言。从宏观业态到时装画的表现技法,由普遍原理到具体实践,注重思考的重要性的方法的科学性。

本书有基本理论和技法的介绍,也有鉴赏性作品。其系统性、逻辑性与形象性相结合的形式,有助于读者更好地理解和学习服装设计和时装画艺术。

本书分为七章,其中第四章(时装画表现技法)是本书的重点。从基本人体比例到各种绘画工具的使用,介绍了主要的绘画方法和不同技巧的运用,有基础性的内容,也有技法性的研究,配合的插画使读者更有直观性;第五章讲述了时装画的目的和用途,不同的目的配合不同的表现形式;第六章内容为作品欣赏,有作者的近期新作,也有国内外著名设计师、时装画家的作品,以及参加服装设计比赛的作品。最后为读者提供一些关于学习时装画的网址及期刊书籍等。

在本书的写作过程中得到了许多同仁及学生们的支持和帮助。东华大学的陈建辉教授为本书做了审稿;学生王斌琳对本书的内容文字进行了整理和统稿;沈洁涯、黄菁菁、席一舟、丁海燕、吴佳、胡艳等做了

部分插画；倪燕君为本书做了精心的平面设计；学友曹建中提供了他的精品之作，在此一并表示感谢。同时，还要感谢中国服装设计师协会的朱少芳女士为本书提供了部分参赛作品的效果图，并衷心地感谢那些优秀选手。

编著者

2005年6月22日

第一章
概 论

1



第一节 时装画的概念

一、时装画的概念

时装画是将服装设计构思以写实或夸张的手法表达出来的一种绘画形式。线条、造型、色彩、光线和面料肌理是时装画的基本要素。其种类因消费目标和绘画工具的不同而千变万化,有水彩、水粉、钢笔、铅笔、剪纸和计算机绘制等。时装画是表达服装设计构思的重要手段,是传递时尚信息的一种媒介,其对服装审美有积极的推动作用。在当今社会,时装画既有艺术价值,又有实用价值。



图1-1 既有艺术价值,又有实用功能的时装画

二、时装画的分类

时装效果图(fashion sketch)是指用以表现时装设计构思的概略性的、快速的绘画,通常着力表现时装的结构。时装效果图旁一般附有面料小样和具体的细节说明,是设计师在时装创作整个过程中灵感的捕捉。Sketch是草图的意思,这就是说时装效果图未必需要非常细致的刻画,但一些需要特别交代的结构细节,或整套服装的设计要点必须在时装效果图中表达得非常清楚。时装效果图不仅需要表达出服装的款式、颜色、材料质感,更要表现出服装的功能、环境、特殊工艺、流行趋势、市

场定位等诸多商业因素,因为时装效果图比起其他几种时装画更能体现服装的商业价值。

流行时装画(popular fashion illustration)常见于时装拓展机构的流行发布读物中,它并不是可以直接用于服装生产的时装画,而是按一定的流行趋势,浓缩了时尚概念所具有的指导意义的时装画。一般在每季到来之前半年的时间,由一些权威性机构或组织根据时装发展的趋势策划出来的流行发布。每季的流行时装画都会推出不同的主题,并反映在色彩、款式、面料这三大要素上,将流行时尚的信息与概念用夸张的手法表现出来。如国际羊毛局、中国服装设计师协会、香港贸易发展局、中国纺织信息中心等机构,每季都会通过报纸、杂志进行流行发布。



图1-2 时装画在商业运行中有传媒作用

时装插画(fashion illustration) 是一种根据文章内容或编辑风格的需要、用于活跃版面视觉效果时装画插图形式。它可以不具体表现时装款式、色彩、面料的细节,只希望画面能吸引读者,多配在时装报纸或杂志中,也常用于时装海报、POP广告、产品样本中。时装插画以简洁夸张的形式、富有魅力的形象引人注目,以达到加强视觉印象的目的。



图1-3 传递最新资讯的流行趋势插画

第二节 服装设计与时装画

许多初学服装设计的人认为,时装画是一种“版术”,只不过将服装“套”在几个概念化的人体模特上罢了。于是硬背下来几个人体动态,将服装从平面图移到人体动态模特上,以为这便是所谓的时装画了。其实这样的理解是片面的,真正意义的时装画是从造型的根本问题入手,包含了大量的形象思维和创造性。

时装效果图是服装设计的第一步。良好的时装设计效果图是准确有效地进行打板和制作的关键。它将设计师的构思完整、形象地展示出来,在服装与人体的关系上给人以直观的效果,是设计语言的形象化表达。国内外的服装设计比赛通常要求参赛的服装设计师先通过画出时装画,表达出设计理念和构思,经筛选入围后,再做成样衣。设计师作品入围与否,在很大程度上就取决于其时装画表达的优劣。时装画家萧本龙曾说:“学画时装画不仅能学到一种本领,更能在学习过程中使审美能力提高。”设计师不仅在工作中需要不断记录形象资料,勾画造图,同时在这些不经意的笔触中领悟到一种审美情趣,也是服装设计的组成部分,一种表现方法。



图1-4 时装画将时尚的元素艺术性地传达给读者或消费者



图1-5 设计师中也有时装画家

我国加入WTO以后,服装设计随着服装产业的不断发展与完善越来越受到社会的关注与重视。服装产业和消费观念不断变化,生产类型向小批量、多品种、短周期模式发展,消费者品位也越来越高,服装设计水平直接影响着购买心理。为在激烈的市场竞争中立于不败之地,服装设计就要迎合消费者的需求,符合流行的发展趋势,不断推出新的设计作品。在这个意义上,时装画担负着重要作用,它将更准确、更有效地促进服装生产的发展,推动服装业的不断繁荣。

第三节 服装设计师与 时装画

时装画是服装设计师知识结构的一部分。对服装设计师来讲,时装画的设计功能是:

- (1) 表达设计结构,体现设计效果;
- (2) 培养审美能力,提高鉴赏力;
- (3) 表现设计师风格和个性。

如果一个从事服装设计的人员不懂时装画,他的工作则无从下手,即使计算机辅助设计也需要专业人员操作。服装设计是一项有一定压力而且追求高效率、高质量的工作,所以服装设计师就必须熟练地掌握时装画这门工具,能得心应手地表达出自己的设计构想。服装设计师应该经过良好、正规的专业学习和训练,并具有深厚的设计艺术底蕴。设计大师们的时装画有的是设计草稿,有的是每季推出的新的款式图,有的是融入个人艺术风格的时装艺术画,但是无论什么时装画,其中都渗透着设计师们的创作精神与服装的艺术感染力。设计师能触及到的艺术高度必然在他的时装画中表露无疑,这也成为了现代设计师们越来越重视的本领。

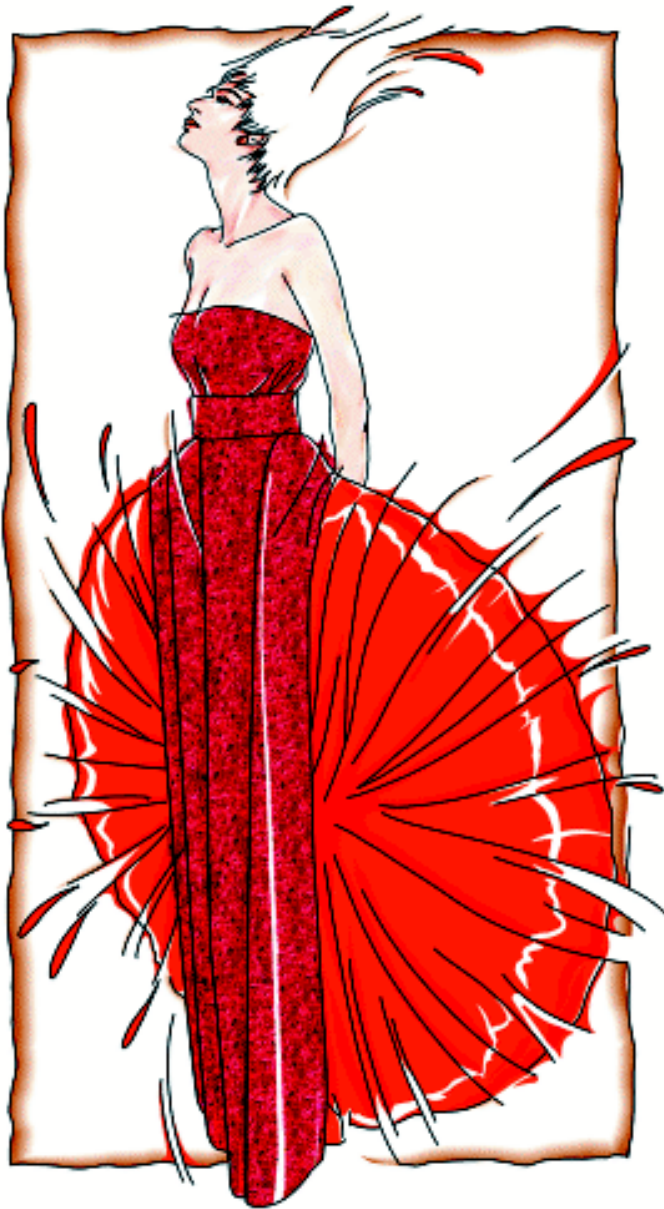


图1-6 将设计师作品以时装画形式表现

时装画在某种意义上代表着设计师的创意特征和个人风格。在世界时装舞台上，一些著名的服装设计师非常善于运用时装画来传递自己的设计风格。虽然他们不一定是时装画家，但其作品传神、生动。20世纪初巴黎设计师波华亥与时装画家成功的合作，使设计师们越来越看中这种本领。卡尔·拉格菲尔是当今最具领导时尚能力的设计师之一，其独具的创造力在1986年出版的个人时装画专集中就充分体现了出来。他的作品大部分是写生作品，有毛笔勾勒、钢笔线条刻画和彩笔的挥洒，其生动的笔触与大胆的设色颇具专业画家水平。

服装设计大师们的时装画不仅仅是设计图稿，有的纯粹是为了在每季推出新款的同时，以最快的、简洁的方式将其展现于世，表现了一种时尚设计理念和精神，有着摄影手法不可替代的效果。通过设计师的手笔，人们可以看出时装画不可避免地嵌入了设计师的设计理念和审美个性，拉近了设计师与顾客间的距离，同时也成了设计师品牌的标记。

第二章 时装画的历史 与发展

第一节 时装画的产生与目的

现代意义上的时装画已形成了一个独立而广泛的概念,它涵盖了时装效果图、时装插画等一切与服装和时尚内容相关的表现形式,或许称为时尚绘画更为全面一些。这个领域也是画家、设计师、裁缝师们工作逐渐演变发展的结果。加之社会分工的明确化、设计师工作的程序化使他们之间逐渐产生了界线。

时装画起源于版画。16世纪的欧洲在制作艺术和创造上是一个繁荣时期。当时的学术气氛浓厚以及



图2-1 20世纪初保罗·伊瑞布(Paul Irible)
纯线条形式的时装版画

开明的政府和贸易的相互往来,使欧洲与世界各地互通有无。随着信息传播的需要和人类文明进程的发展,16世纪中叶,定期刊物开始出现。拥有那种刊物是当时贵族和上流社会的特权,大批艺术家创作以反映宫廷贵族生活为宗旨的时尚绘画,在他们的作品中不乏非常详尽和生动的服饰形象,以此作为贵族们的荣耀和相互模仿的范本。其中大量以雕刻制版印刷而成的“时装画”(fashion plate)是当初时装信息传播的主要媒介,或插在杂志、书籍中,或装订成册,就像现在的照片那样普遍,十分活跃。这些时装版画,有的描绘了传统民族服饰,有的描绘了当时欧洲富裕城市流行的男女服饰,虽然离公认的时装画还有很大距离,但可以说那时已经有了时装画的雏形。

我们现在看到的当时的时装画大多是铜版画。初期由木板雕刻制作而成的印刷方法,比较呆板和粗糙,铜版画就显得比较生动和细腻。制作上,铜版画普遍使用雕刻腐蚀工

艺,据国外资料记载,第一个以蚀刻版画的方法从事时装画创作的画家是文斯莱斯·赫拉(Wenceslans Hollar),他将油墨填入被蚀去的凹线中,经过滚筒的挤压,使油墨转印到纸上形成图画。他表现的服装细腻精致,生动完美,具显个人风格。另一位重要的画家查里·盖易伍德(Richard Gaywood)是当时很注重艺术表现的时装画家,从他1654年的一幅版画中可以看到其精致地表现了毛皮服装的质感效果,人物动态很典型,背景的视平线很低,这种构图方式是时装画的一个重要特征。

时装版画作为一个特殊题材的画种发展到今天多姿多彩的时装画,其间经过了漫长的发展历史和演变过程。然而,时装画产生的最初原因并不是为了设计服装,虽然当时的服装造型、色彩、工艺都十分讲究和华丽,并达到一定的设计制作高峰,但还没有专门的服装设计师,服装设计师和裁缝师没有明显分工,这些时装作品几乎都是裁缝师们一手设计制作的。

