

时装效果图设计

江西出版集团

江西科学技术出版社

时装效果图设计

ShiZhuang XiaoGuoTu She.Ji

主编 黄春岚

21世纪高职高专服装教材

21SHIJI GAOZHI GAOZHUAN FUZHUANG JIAOCAI

时装效果图设计

时装效果图设计

江西出版集团
江西科学技术出版社

 21世纪高职高专服装教材
21SHIJI GAOZHI GAOZHUAN FUZHUANG JIAOCAI

主 编 黄春岚
副主编 周文辉 胡艳丽
编 者 施双喜 信玉峰
刘亚全

图书在版编目(CIP)数据

时装效果图设计/黄春岚主编. —南昌:江西科学技术出版社,2008. 8

21 世纪高职服装教材

ISBN 978 - 7 - 5390 - 3380 - 8

I. 时… II. 黄… III. 服装 - 绘画 - 技法(美术) - 高等学校:技术学校 - 教材 IV. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 121297 号

国际互联网(Internet)地址:

<http://www.jxkjcs.com>

选题序号:KX2008090

图书代码:X08520 - 101

时装效果图设计

黄春岚主编

出版	江西出版集团·江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市蓼洲街2号附1号
	邮编:330009 电话:(0791)6623491 6639342(传真)
印刷	南昌市红星印刷有限公司
经销	各地新华书店
开本	787mm×1092mm 1/16
字数	360 千字
印张	15.5
印数	4000 册
版次	2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷
书号	ISBN 978 - 7 - 5390 - 3380 - 8
定价	40.00 元

(赣科版图书凡属印装错误,可向承印厂调换)

前言

随着时代的发展和各学科的互相交叉与渗透,作为服装设计造型艺术基础训练的时装画获得不断的创新与发展。对于服装绘画与服装设计的研究,首先要明白时装绘画是为服装设计服务的;再就是要探讨时装绘画如何来表现设计效果的问题。日本设计师大智浩说:“当设计师有意识地对服装设计的各界定因素做整合处理时,最后时装所呈现的面貌一定在设计师的设计观中的。只是在表现设计师个人的审美经验时必须与服装的功能性达到统一。”

时装设计是创造服装样式的,时装画是表现服装样式的。它们既分享共同的形式元素,又各自有不同的遵循原则。时装画可以将服装作为主体来表现某种场景及情绪,又可以通过它来把设计构思展现在纸上。设计师 Christian Lacroix、Gianni Versace 绘制的时装画就有很强的时代感和创意性。

服装设计在造型上有三个主要因素:款式、色彩、面料。那么时装绘画就要从这三方面入手,首先要了解款式是何种风格的,是古典的还是现代的;再就是看色彩的丰富与单一,色彩的纯度与明度的关系;还要了解面料的轻薄厚重、光泽与粗糙等等。这样再决定时装绘画的人物造型、绘画技法。

作为服装设计专业的教材,本书着重讲解服装效果图的绘画技法、技巧、构图以及系列效果图的画法。本书由黄春岚、施双喜、胡艳丽、信玉峰、刘亚全共同编写。

该书主要了解服装效果图的分类、用途、时装画的渊源、学习方法等,接下来便是构图及效果图的各种技法,最后有大量分类系列服装效果图的主题表现。书中大量作品来源于作者及学生,图例生动。每一章节都有重点、难点分析和作业的安排。

对于本书的出版,首先要感谢江西服装职业技术学院领导和同事的支持,同时也要感谢学生对我们工作的支持。由于时间紧迫,不足之处在所难免,望大家批评指正。

黄春岚
2008年5月

前

言

目 录

第一章 认知时装绘画	1
第一节 时装绘画概述	2
1.时装画	2
2.时装效果图	4
3.时装画与时装效果图	7
4.款式图	10
5.时装绘画的发展历史	11
第二节 时装效果图的艺术特点及风格形式	18
1.以线立骨	18
2.程式化的表现手段	19
3.装饰性的画面效果	19
4.表现技法包容性广	19
5.时装效果图绘画材料的介绍	21
6.时装效果图的风格形式	23
第二章 学会单色影调时装效果图的运用	32
第一节 白描提要	33
1.白描基础要求	33
2.人体比例	33
3.人体运动规律分析	34

4.头部画法	35
5.动态表现	35
第二节 着单色影调与时装效果图的学习方法	41
1.着色影调	43
2.学习时装效果图的方法	54

第三章 时装效果图上色技法表现 61

第一节 彩铅技法表现	62
第二节 水彩色技法表现	74
1.水彩色技法分析	75
2.水彩色技法表现方法	76
第三节 水粉色技法表现	91
1.概念与特点	91
2.表现技法	93
第四节 麦克笔技法表现	105
1.类别	105
2.特点	105
3.用纸	106
4.用笔	106
5.技巧	106
第五节 综合及特殊技法表现	117
1.综合技法	117
2.特殊技法	121
第六节 各类面料表现技法	127
1.基础技法面料表现	127
2.特殊技法面料表现	130
第七节 电脑时装效果图技法表现	142
1.软件介绍	142
2.photoshop 软件绘制时装效果图	143

第四章 时装效果图的版式设计 157

第一节 时装效果图的构图	158
1.构图的概念	160

2.构图的基本法则	160
3.时装效果图的布局	160
第二节 时装效果图背景处理	176
1.投影法	176
2.透色法	176
3.风景法	178
4.构成法	179
5.残缺法	181
6.图案法	182

第五章 时装设计效果图的创意主题表现 185

第一节 女装系列表现	186
1.女装系列的主要风格与特点	188
2.女装流行预测与设计表现	195
第二节 男装系列表现	199
1.系列男装主题的确定与表现	199
2.男装设计表现	200
第三节 童装系列表现	204
1.婴儿期的童装设计	204
2.幼儿期和学龄前期的童装设计	204
3.小学阶段的童装设计	204
4.少年期的童装设计	205
5.童装的系列设计	205
第四节 礼服系列表现	211
1.中式礼服	212
2.西式礼服	213
3.中西合璧式礼服	214
第五节 泳装、内衣系列表现	218
第六节 休闲装系列表现	226

服装设计及专业方向时装效果图内容及课时导向

章节	内容	课时分配 (总教学时数 78 课时)	
		理论训练	实践训练
第一章 认知时装效果图	时装绘画概述	1 课时	2 课时
	时装效果图的艺术特点及风格形式	1 课时	2 课时
第二章 学会单色影调时装效果图运用	白描提要	1 课时	2 课时
	着单色影调及时装效果图的学习方法	1 课时	2 课时
第三章 时装效果图上色技法表现	彩铅技法表现	1 课时	2 课时
	水彩色技法表现	1 课时	6 课时
	水粉色技法表现	1 课时	3 课时
	麦克笔技法表现	1 课时	2 课时
	综合及特殊技法表现	1 课时	1 课时
	各类面料技法表现	1 课时	2 课时
	电脑时装效果图技法表现	1 课时	11 课时
第四章 时装效果图的版式设计	时装效果图的构图	1 课时	3 课时
	时装效果图背景处理	1 课时	3 课时
第五章 时装设计效果图的大赛系列表现	女装系列表现	1 课时	3 课时
	男装系列表现	1 课时	3 课时
	童装系列表现	1 课时	3 课时
	礼服系列表现	1 课时	3 课时
	泳装、内衣表现	1 课时	3 课时
	休闲装系列表现	1 课时	3 课时

时装效果图课程安排

章 / 课时	教 学 目 的	节	课 程 内 容
第一章 (6 课时)	了解什么是时装效果图 (怎样学习时装效果图的绘画)	一	●时装绘画概述
		二	●时装效果图的艺术特点及风格形式
第二章 (6 课时)	学会单色影调时装效果图的运用 (怎样学习单色服装效果图的画法)	一	●白描提要
		二	●着单色影调及时装效果图的学习方法
第三章 (34 课时)	服装效果图技法表现 (学会各种技法表现)	一	●彩铅技法表现
		二	●水彩色技法表现
		三	●水粉色技法表现
		四	●马克笔技法表现
		五	●综合及特殊技法表现
		六	●各类面料技法表现
		七	●电脑时装效果图技法表现
第四章 (8 课时)	时装效果图的版式设计 (怎样学习时装效果图的构图与背景处理)	一	●时装效果图的构图
		三	●时装效果图的背景
第五章 (24 课时)	时装效果图的创意主题表现 (实践性创作)	一	●女装系列表现
		二	●男装系列表现
		三	●童装系列表现
		四	●礼服系列表现
		五	●泳装、内衣系列表现
		六	●休闲装系列表现

第一章 认知时装绘画

课时分配:6 课时

课题名称:认知时装效果图

课题内容:●时装绘画概述

●时装效果图的艺术特点及风格形式

课题时间:6 课时

训练目的:让学生了解什么是时装效果图,同时老师也要了解全班的素描绘画水平

教学方式:演讲式、范例式

教学要求:通过本章的学习,让学生清楚时装画、时装效果图、款式图等的概念特点及风格形式

作业内容:两人构图的着装人体效果图一幅,规格 8 开纸

作业评价:1、要求构图完整

2、明暗关系明确

3、人体结构正确

4、衣纹安排合理

第一节 时装绘画概述

根据时装绘画不同的用途,我们把时装绘画分为时装画、时装效果图、款式图等。

1. 时装画

每一种画都有自己的独特魅力与内涵,时装画亦如此。时装画亦称服装画,为绘画类别中的一种新兴画种。它的发展也是在近代才有了一定的系统。它稍别于其他的某些画种,但与它们又有着相似之处,包括取材、表现方式、绘画技巧。时装画的主体是服装的结构,面料的质地,突出设计的重点。时装画可借鉴其他艺术形式。时装画的构图是单纯的、人体是夸张的、动态是优美的,形式美感是很强的。在画时装画时应当对画中主体人物所处的时代背景和具体环境有所体现。好的时装画除了熟练的绘画技巧外,还必须有一定的意境表达,让人从意境中感受美,感受当时时代的流行气息与当时时代的审美情趣(如图1-1-1)。

时装画是以绘画

图 1-1-1

为基本手段,通过一定的艺术处理来描绘服装的款式特征和展现其穿着后的美感为目的的一种画种。时装画是在造型、款式、色彩、面料、服饰及人的姿态、气质等方面反映服装设计意图的着装人体绘画,它是时装艺术形象设计的效果图(如图 1-1-2、图 1-1-3)。在飞速发展的服装业中,时装画的作用也并非像过去那么单一,仅以服装的种种因素为导航,而是为传播服装企业效率的提高起了一定的作用。谈到时装画,无疑是时装设计师、传媒者、艺术家们的宠儿。能绘制一手准确、优雅、集欣赏与实用于一体的时装画,更是每位设计师的所求。如今我们看到是国内外时装设计师的深厚艺术底蕴,帮助他们成功地走在了时尚前沿。时装画是他们艺术底蕴和工作中不可缺少的一部分。吴冠中曾说过:“毕竟搞工艺美术必须有深厚的造型基础,尤其重要的是审美品位。造型基础的深浅与审美品位的高低决定学生的质量与前途。”

图 1-1-2

图 1-1-3

2. 时装效果图

时装效果图指的是设计者以设计要求为内容,用以表现时装设计构思的概括性的、简洁的绘画,通常表现时装的造型、分割比例、局部装饰及整体搭配等等。时装效果图多为整洁工整的绘画,旁边贴有面料小样及文字说明,并且有正反面的款式图。时装效果图是用来指导时装板形师打出时装样板、样衣师作样衣的蓝本、依据(如图 1-1-4)。

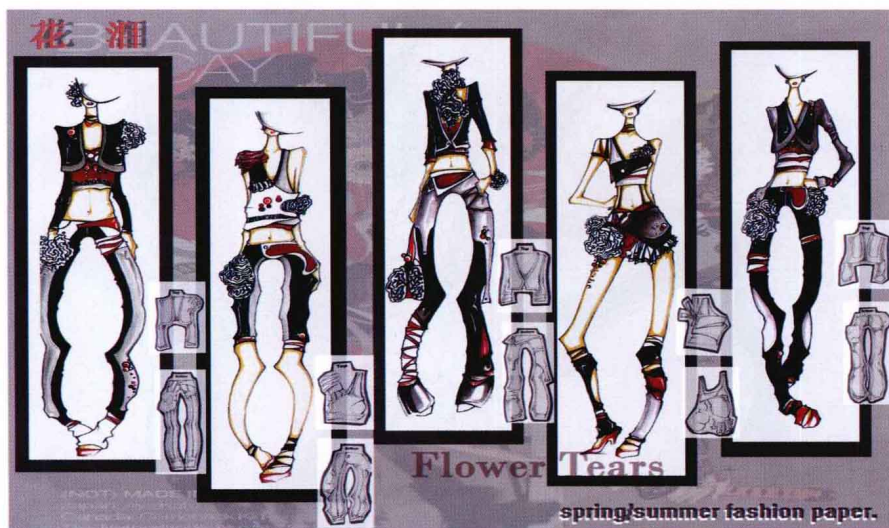

图 1-1-4

当然,时装效果图直接简单地反映了穿着效果。并且是设计中不可缺少的环节,也是时装设计的第一步。它可以省去很多不必要的劳动,可以凭借效果图来预测时装制作的可行性。时装效果图不仅要

图 1-1-5

对时装的外形及细节进行精心推敲,而且要从时装的面料、款式、生产、销售等诸多方面进行全方位的把握。时装效果图为了把设计构思

图 1-1-6

交代完整,常常需要画出时装的正面款式图、反面款式图,有时甚至连时装的侧面图也要画出,一些细部结构也必须交代得很清楚。因此,时装效果图的创作是运用一定的思维形式和美学规律将设计进一步物化的过程。时装效果图创作过程的前期,应先大量收集当季流行趋势,包括色彩、面料、款式、图案等,再来分析构思。这样经过深思熟虑的设计,让你的设计既有想法又有时尚感。当然,当你在设计的时候也许脑子里会冒出几个或几十个想法来,你逐一地画出来分析推敲,直至让你满意为止。

时装效果图还可分为参

认
知
时
装
绘
画

图 1-1-7

让人一看就知道穿着后的效果。

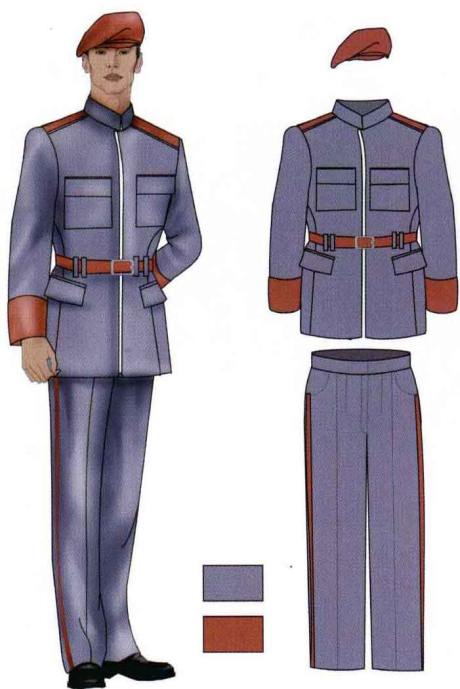

图 1-1-8 保安制服

图 1-1-9 保安制服

图 1-1-10

3. 时装画与时装效果图

凡以表现时装为主题,能反映当代生活方式、流行趋势和服饰文化,且注重艺术感染力的绘画皆可称为时装画。时装画一般着重表现服装色彩、款式、面料质感、图案肌理以及服饰配件的整体搭配,强调服装风格与环境、气氛、个人气质的整体协调效果。它经常采用人物的变形、夸张手法,为观者描述一个更具时尚风格、时尚情感、时尚思想的新人物。它以表现穿着状态为目的,重在表现服装的形式美,使人物造型、姿态、角度与服装形成最佳组合,强调整幅作品的表现方法与其他姊妹艺术的相融性。其画面效果更接近于绘画艺术(如图 1-1-10)。一些国外的时装画家表现的特征是轻松的创作心态,随

意但不随便的勾勒,画面活跃,表现手法各有千秋,风格独特。通过绘画基础选拔的设计人才如何解决绘画与设计之间的过渡?如何将绘画审美转化为设计思维,并通过设计的特有语言表达出来?如何使设计作品能突出表现设计点,将感性的气氛融合,使观者产生不尽的想象,能充分体会着装人的状态。在欧洲学习和工作过的设计师,他们对时装效果图和成品达成一致的要求非常严格,甚至出乎我们的想象。这足以说明时装画的重要性。在我看来,时装画在任何时候都不可能脱离服装本身,也不可能因为不同的创作目的而改变它的特性。

时装绘画表现按用途可以分成两类:单纯的时装画和时装效果图。他们之间的区别在于一个是“画”,一个是“图”。“画”更注重烘托气氛,表现感觉,具有很强的艺术观赏性,目的是起到宣传、广告、引导消费的作用,是一种理念的传达,它的艺术效果大于实用功能。时装画的作者可以称为插画师。而“图”要求上则更多于“画”,除了一定的观赏性之外,还要充分地表达设计结构,表现服装衣着的效果,是一种概念的设计思路的快速捕捉,有一种“说明”的性质,其实用价值占主导地位,时装效果图的作者应叫做时装设计师。

时装画按绘画表现性可分为表现性时装画与创造性时装画。表现性时装画是画已设计好的服装,一般是临摹照片,在照片的基础上进行一些夸张变化。创造性时装画是画自己设计的服装,是“无中生有”的创造。

时装画家不一定是设计师。对于设计师来讲,效果图是一定要会画的,设计属于造型活动,时装设计师脑子里的概念是虚的,只有通过时装效果图转化为二维的视觉效果才能表达出来,然后进一步的转化为三维的服装。作为设计师要有很强的表达能力,不是从绘画的角度,而是用设计的语言来评判时装效果图。设计师应该通过时装效果图看到设计思路的概念,这应该是时装效果图的重心。插画师是绝对的时尚中人,对设计有着独特的敏感与表现方式,同时又游离于标准的服装行业之外。时装设计师当之无愧地被称为业内专业人士。时装设计师用时装效果图表达瞬间灵感,将模糊理念表达出来(如图1-1-11、图1-1-12、图1-1-13)。在国内,

图 1-1-11

图 1-1-12

没听说专门的插画师,可能是因为实用性的呼声太大,吓得没人敢承认自己只是二维的创作者,无论如何都要与成衣这种三维表现搭点边。目前,这些现象也许只是行业发展阶段的表现,也许有一天插画师耐不住寂寞,将自己的才华付诸产品(国外已有实例),而设计师却一头扎进单纯的艺术创作氛围,形成艺术与设计