

21世纪计算机应用技术规划教材

Photoshop CS5

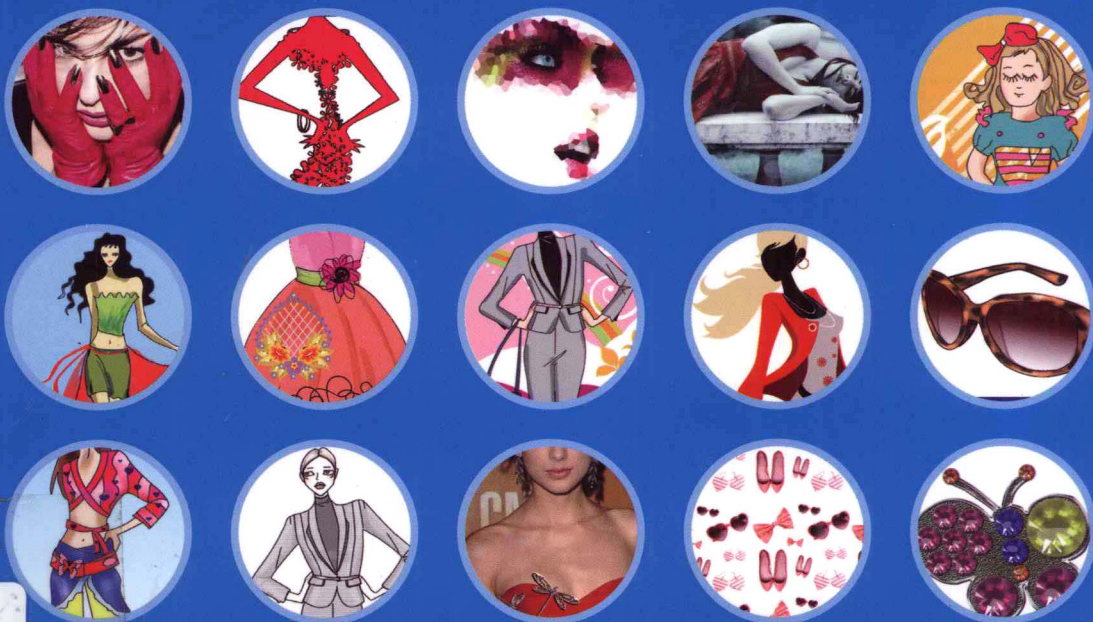
1CD教学资料光盘

- 全部教学素材文件
- 全部教学结果文件

服装设计实用教程

为Photoshop服装设计者量身打造的完美套餐
全面覆盖服装设计的相关知识，让您快速成为服装设计的绝顶高手

王 军 编著

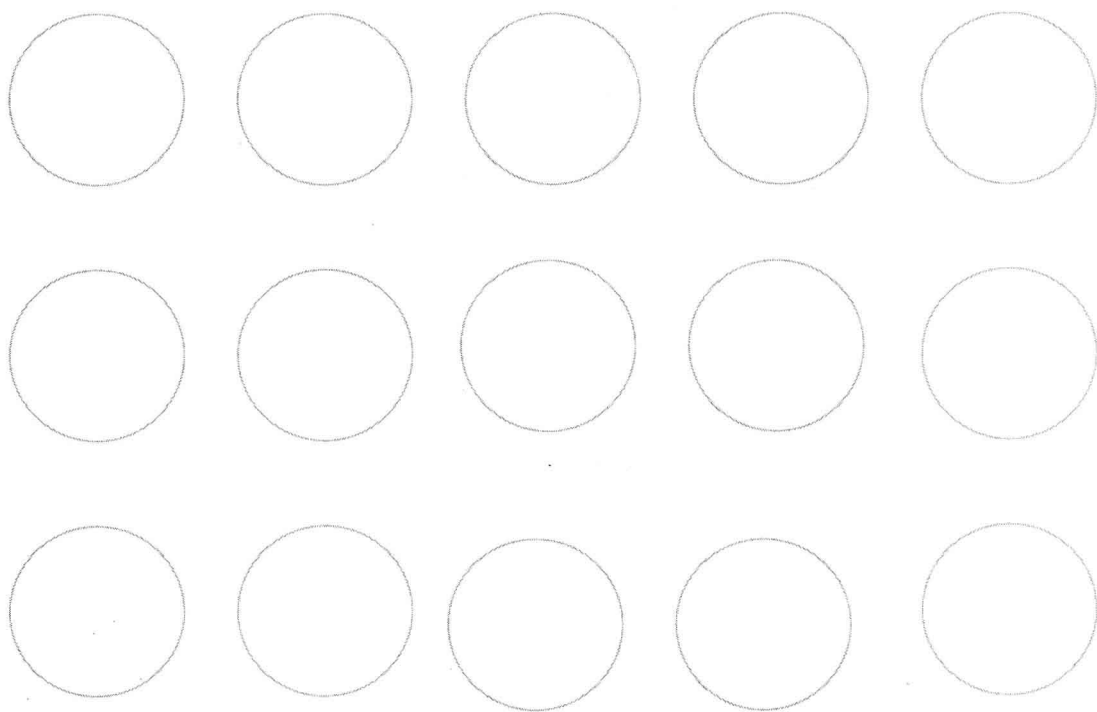

科学出版社

Photoshop CS5

服装设计实用教程

王 军 编著

 科学出版社

内 容 简 介

本书是一本以 Photoshop CS5 为平台, 以计算机操作为特色的服装设计教程。全书共分为 12 章。第 1~6 章从服装设计基础知识和 Photoshop CS5 的基本操作入手, 通过具有针对性的实例, 讲解了服装款式绘制、色彩设计、服装面料制作、服装图案与配饰制作的方法与技巧。第 7~12 章通过理论知识与实例相结合讲解了工作服设计、运动休闲服设计、童装设计、时装设计、演艺服装设计、礼服设计的制作过程。

本书内容实用、案例精美, 将行业知识与软件技术紧密结合, 理论与实践相辅相成。通过学习本书, 读者能够熟练地掌握 Photoshop CS5 服装设计技法的精髓, 深入地理解服装设计的特点和效果图的表现方法, 做到学以致用。

图书在版编目 (CIP) 数据

Photoshop CS5 服装设计实用教程 / 王军编著.

—北京: 科学出版社, 2011.11

ISBN 978-7-03-032583-9

I. ①P… II. ①王… III. ①服装设计: 计算机辅助设计

—图像处理软件, Photoshop CS5—教材 IV. ①TS941.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 214463 号

责任编辑: 徐兆源 薛育丛 / 责任校对: 杨慧芳

责任印刷: 新世纪书局 / 封面设计: 林 陶

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京市艺辉印刷有限公司印刷

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2012 年 1 月 第 一 版

开本: 16 开

2012 年 1 月第一次印刷

印张: 21

印数: 1—3 000

字数: 480 000

定价: 36.00 元 (含 1CD 价格)

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

服装设计是一门综合性、多元性的应用学科，是文化艺术与科学技术的结合体。服装设计过程是服装设计师根据设计对象的要求进行构思，并绘制出效果图、平面图，再根据图纸进行服装制作，最终完成设计的全过程。因此，服装设计师不但要具备良好的艺术修养和活跃的设计思维，而且需要掌握严谨的运作方法。

一、本书写作定位

Photoshop CS5 是在服装设计领域应用较为广泛的软件，本书采用大量具有代表性的实例，全面、深入地讲解了运用 Photoshop CS5 进行服装设计的方法与制作流程，着重解读了服装画和时装效果图的绘制技巧。

二、本书写作特点

- **知识全面，版本新颖** 结合服装设计需求，以最合适的软件版本为基础，全面地讲解了初学者应掌握的 Photoshop CS5 软件操作技能。
- **实例丰富，操作性强** 结合初学者学习 Photoshop CS5 软件的实际情况，以实际应用为标准，列举大量的实例来讲解 Photoshop CS5 软件功能的使用，避免了传统教材枯燥、空洞等缺点。
- **理论与实践相结合** 前面 6 章是基础理论知识讲解，后面 6 章是案例讲解，并在重点章节配有“提示”、“技巧”、“笔试测试题”、“上机练习题”环节，让初学者在掌握理论知识的同时，更快速地掌握使用 Photoshop CS5 进行服装设计的实际应用方法，注重学练结合。
- **图文并茂，易学易懂** 本书集实用性、知识性于一体，以通俗易懂的语言和直观的图文讲解知识，并注重对学习规律、技巧和方法的总结。

三、本书内容结构

全书是一本介绍使用软件进行服装设计的专业教材，共分为 12 章，主要内容如下。

第 1 章介绍了服装的类别、服装设计绘画的表现技法和计算机的出现对服装设计绘画的影响。

第2章介绍了 Photoshop 的基础知识，并讲解了如何在 Photoshop CS5 中应用相关工具进行服装设计的创作。

第3章介绍了色彩的基础知识、Photoshop CS5 的主要调色方法以及如何在 Photoshop CS5 中绘制款式平面图。

第4章介绍了面料与 Photoshop CS5 滤镜的联系，包括面料的种类及特点、Photoshop CS5 的滤镜功能及使用技巧，并讲解了如何使用滤镜制作各种服装面料。

第5章介绍了图案的基础知识、外挂滤镜的安装及具体作用。通过讲解如何制作单独纹样、二方连续纹样、四方连续纹样等，便于读者在服装设计中制作各种图案。

第6章介绍了配饰在服装设计中的作用与应用、配饰设计的基础知识、图层蒙版与“蒙版”面板的基础知识。通过讲解如何制作豹纹眼镜和蝴蝶胸针，便于读者在服装设计中制作各种配饰。

第7章介绍了工作服的分类与特点。通过绘制一款时尚工作服，展现了工作服的时尚感与整个设计过程。

第8章介绍了运动/休闲装的分类、设计技巧与搭配技巧；同时通过绘制一款甜美休闲装，讲解了整个休闲装的设计过程。

第9章介绍了童装的分类及特点、童装设计的特点；同时通过绘制一款比较新潮的女童服装，讲解了童装的设计过程。

第10章介绍了时装的特点与传播方式；同时通过绘制一款妩媚时装，讲解了时装的设计过程。

第11章介绍了演艺服装的分类；同时通过绘制一款浪漫舞台装，讲解了设计演艺服装的过程和技巧。

第12章介绍了礼服的分类和礼服设计的基础知识；同时通过绘制一款柔美婚纱礼服，展示了如何使用 Photoshop CS5 绘制出有层次感、通透感的婚纱礼服。

由于水平有限，书中难免有不足之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

Chapter 01 服装设计基础知识	1
1.1 认识服装设计	2
1.1.1 服装的类别	2
1.1.2 服装设计的风格	8
1.1.3 时装画和服装效果图	8
1.2 时装画的表现技法	12
1.2.1 勾线	12
1.2.2 水粉和水彩	12
1.2.3 素描、彩铅与蜡笔	13
1.2.4 麦克笔和色纸	14
1.3 服装设计大师作品赏析	14
1.4 辅助设计软件和设备	19
1.4.1 输入和输出设备	19
1.4.2 CorelDRAW 与服装设计	19
1.4.3 服装 CAD 与服装设计	19
1.5 本章小结	20
1.6 知识与能力测试	20
笔试测试题	20
Chapter 02 Photoshop CS5 基础知识	21
2.1 图像的基础知识	22
2.1.1 位图与矢量图	22
2.1.2 像素与分辨率	23
2.1.3 颜色模式	24
2.1.4 文件格式	25
2.2 Photoshop CS5 的基本操作	25
2.2.1 认识 Photoshop CS5 的工作界面	25
2.2.2 新建与保存文件	27

2.2.3	文件的显示	28
2.2.4	还原与重做	28
2.3	图层的基本操作	29
2.3.1	认识图层	29
2.3.2	“图层”面板的基本操作	30
2.4	选区的基本操作	31
2.4.1	认识选区	31
2.4.2	创建选区	32
2.4.3	编辑选区	33
2.5	Photoshop 在服装设计中的应用	36
2.5.1	Photoshop 的应用范围	36
2.5.2	如何在服装设计中应用绘画工具	36
2.5.3	如何在服装设计中应用矢量工具	37
2.5.4	如何在服装设计中应用调整命令	38
2.5.5	如何在服装设计中应用滤镜命令	38
2.6	本章小结	39
2.7	知识与能力测试	39
	笔试测试题	39
	上机练习题	40
Chapter 03	服装款式绘制与色彩设计	41
3.1	服装造型设计	42
3.1.1	服装造型比例	42
3.1.2	款式的外部造型	42
3.1.3	服装款式的内部结构	44
3.2	Photoshop 的路径工具	44
3.2.1	认识路径	44
3.2.2	创建路径	45
3.2.3	“路径”面板的应用	47
3.2.4	填充与描边路径	48
3.3	服装色彩的搭配	50
3.3.1	色彩搭配的基本规律	50
3.3.2	色彩的象征意义	51
3.4	Photoshop CS5 颜色的设置	53

3.4.1	前景色与背景色	53
3.4.2	拾色器的使用	54
3.4.3	“颜色”面板的使用	55
3.4.4	“色板”面板的使用	55
3.4.5	吸管工具	55
3.5	Photoshop 图像的调色	56
3.5.1	自动调整命令	56
3.5.2	调整图像的色调	57
3.5.3	调整图像的色相	60
3.5.4	调整图层的应用	63
3.6	绘制服装款式平面图	65
3.6.1	绘制线稿	66
3.6.2	线稿上色	71
3.6.3	添加材质	72
3.6.4	添加花纹	74
3.7	本章小结	78
3.8	知识与能力测试	78
	笔试测试题	79
	上机练习题	79
Chapter 04	服装面料的制作	81
4.1	面料传达服装个性	82
4.2	面料的种类及特点	83
4.2.1	棉布	84
4.2.2	麻布	84
4.2.3	丝绸	84
4.2.4	呢绒	84
4.2.5	皮革	84
4.2.6	化纤	84
4.2.7	混纺	84
4.3	Photoshop 滤镜的应用	85
4.3.1	滤镜的种类	85
4.3.2	滤镜的使用规则	85
4.3.3	使用滤镜库	86
4.3.4	滤镜的使用技巧	87

4.3.5 使用与编辑智能滤镜	87
4.4 制作面料	91
4.4.1 制作蜡染布	91
4.4.2 制作方格棉布	93
4.4.3 制作派力斯布料	97
4.4.4 制作印花布料	98
4.4.5 制作扎染面料	101
4.4.6 制作蛇皮面料	104
4.4.7 制作皮革面料	107
4.4.8 制作泡泡纱面料	111
4.4.9 制作毛线面料	113
4.4.10 制作毛线编织面料	116
4.4.11 制作毛衣面料	120
4.4.12 制作格呢面料	123
4.4.13 制作绒线面料	127
4.4.14 制作棉麻面料	130
4.4.15 制作牛仔布面料	131
4.4.16 制作迷彩面料	133
4.5 本章小结	135
4.6 知识与能力测试	135
笔试测试题	136
上机练习题	136
Chapter 05 服装图案的制作	137
5.1 服饰图案概论	138
5.1.1 图案的形态性格	138
5.1.2 图案纹样的基本组织形式	138
5.2 使用 Photoshop 外挂滤镜	139
5.2.1 安装外挂滤镜	139
5.2.2 Eye Candy 4000 滤镜	140
5.2.3 Xenofex2 滤镜	141
5.2.4 KPT 系列滤镜	141
5.3 制作单独纹样	142
5.3.1 确定中心点	142
5.3.2 绘制同心圆	143
5.3.3 绘制主要纹样	144

5.3.4 绘制修饰性图形	146
5.4 使用动作制作纹样	148
5.4.1 确定纹样图案	149
5.4.2 创建与播放动作	150
5.5 制作二方连续纹样	152
5.5.1 制作基本纹样	152
5.5.2 复制纹样并精确排列	154
5.5.3 调整纹样颜色	157
5.6 制作四方连续纹样	158
5.6.1 定义单元图案大小	158
5.6.2 运用单元图案制作纹样	159
5.7 本章小结	161
5.8 知识与能力测试	161
笔试测试题	161
上机练习题	162
Chapter 06 服装配饰的制作	163
6.1 配饰在服装中的作用	164
6.1.1 服装配饰的实用功能	164
6.1.2 服装配饰的装饰功能	164
6.1.3 服装配饰的纪念价值	165
6.1.4 服装配饰的史料价值	165
6.1.5 服装配饰的宗教意义	165
6.2 配饰在服装中的应用	165
6.2.1 在服装实用性方面的应用	166
6.2.2 在服装装饰性方面的应用	166
6.3 配饰在服装设计中的重要性	167
6.4 配饰的设计	167
6.4.1 配饰的种类	167
6.4.2 配饰的选配原则	173
6.5 图层蒙版的使用	174
6.5.1 创建图层蒙版	174
6.5.2 停用蒙版	176

6.5.3	应用蒙版	176
6.5.4	删除蒙版	176
6.5.5	复制与转移蒙版	177
6.5.6	链接与取消链接蒙版	177
6.6	“蒙版”面板的使用	177
6.6.1	了解“蒙版”面板	177
6.6.2	“蒙版”面板的相关选项	177
6.7	制作豹纹眼镜	178
6.8	制作蝴蝶胸针	184
6.9	本章小结	191
6.10	知识与能力测试	191
	笔试测试题	191
	上机练习题	192
Chapter 07	工作服设计	193
7.1	工作服的分类和特点	194
7.1.1	工作服的分类	194
7.1.2	工作服的特点	194
7.2	Photoshop CS5 绘画工具的使用	195
7.2.1	绘画工具	195
7.2.2	画笔面板	198
7.2.3	加载画笔库	202
7.2.4	辅助工具	203
7.3	时尚工作服设计	206
7.3.1	绘制线稿	206
7.3.2	上色	209
7.3.3	表现细节	214
7.4	本章小结	216
Chapter 08	运动、休闲服装设计	217
8.1	运动/休闲装的特点	218
8.1.1	运动装的分类	218
8.1.2	运动装的时尚设计	223

8.1.3 休闲装的分类	225
8.1.4 休闲装的搭配技巧	228
8.2 甜美休闲装设计	228
8.2.1 绘制线稿	229
8.2.2 上色	231
8.2.3 表现细节	237
8.3 本章小结	240
Chapter 09 童装设计	241
9.1 童装的分类和特点	242
9.1.1 按衣着功能分类	242
9.1.2 按年龄阶段分类	248
9.1.3 童装设计的特点	251
9.2 新潮童装设计	254
9.2.1 绘制线稿	255
9.2.2 上色	257
9.3 本章小结	262
Chapter 10 高级时装设计	263
10.1 时装的特点与传播方式	264
10.1.1 时装的特点	264
10.1.2 时装的传播	265
10.2 妩媚时装设计	265
10.2.1 绘制线稿	266
10.2.2 上色	268
10.2.3 细节表现	273
10.3 本章小结	276
Chapter 11 演艺服装设计	277
11.1 演艺服装的分类	278
11.1.1 舞台类	278
11.1.2 影视演艺类	279
11.1.3 主题活动类	280

11.2	浪漫舞台装设计	281
11.2.1	绘制线稿	281
11.2.2	上色	283
11.2.3	表现细节	291
11.3	本章小结	292
Chapter 12	礼服设计	293
12.1	礼服的分类	294
12.1.1	晚礼服	294
12.1.2	拖尾礼服	295
12.1.3	鸡尾酒会礼服	296
12.1.4	婚礼礼服	297
12.2	礼服设计基础知识	298
12.2.1	礼服的造型	298
12.2.2	礼服的色彩	299
12.2.3	礼服的材料	299
12.2.4	礼服的做工	299
12.3	柔美婚纱礼服设计	299
12.3.1	绘制背景与线稿	300
12.3.2	整体上色	304
12.3.3	表现细节	308
12.4	本章小结	311
附录		312
参考答案		312
Photoshop CS5 快捷键说明		315

Chapter 01

服装设计基础知识

本章导读

服装是一门综合性艺术，体现了材质、款式、花色、工艺等多方面的美感，也体现了艺术与技术的整体美学结构。服装设计作为一门综合性实用艺术，是艺术与技术、美学与科学的结合体，体现了人类对美的执著追求。

本章将介绍服装的类别、服装设计绘画的表现技法和计算机的出现对服装设计的影响。

重点知识

- 服装的类别
- 服装设计的风格
- 时装画和服装效果图

难点知识

- 时装画的表现技法

1.1 认识服装设计

服装是以人体为基础进行造型的,它被人们称为“人的第二层皮肤”。因此服装设计的对象是人,它是美化、装饰人体,体现人的个性与气质的一种手段。

1.1.1 服装的类别

因为服装的形态、品种、用途、制作方法不同,所以各种服装表现出不同的风格和特色。种类繁多的服装,大致有以下几种分类方法。

1. 按服装的功能分类

日常的服装可分为内衣与外衣两大类。内衣紧贴人体,起护体、保暖、整形的作用;外衣则因穿着场所不同,用途功能各异,品种类别很多。

(1) 职业服

职业服是某个团体或工种的、具有标志性的服装,可分为工作服、军服、制服三大类。通常,这类服装具有特定的装饰标志与特定的面料、色彩、款式、版型,能反映不同的职业特色,如图 1-1 和图 1-2 所示。

图 1-1 空姐职业服

图 1-2 警察职业服

(2) 运动服

运动服是进行体育活动时所穿的服装,包括竞技服装和运动便装两类。竞技服装要适合不同竞赛项目的运动特点,还要有参赛团体的标志,如网球服、田径服、旅游服、体操服等。运动便装是人们进行一般性体育活动时的衣着,现如今也逐步成为时尚服饰的一种,如图 1-3 和图 1-4 所示。

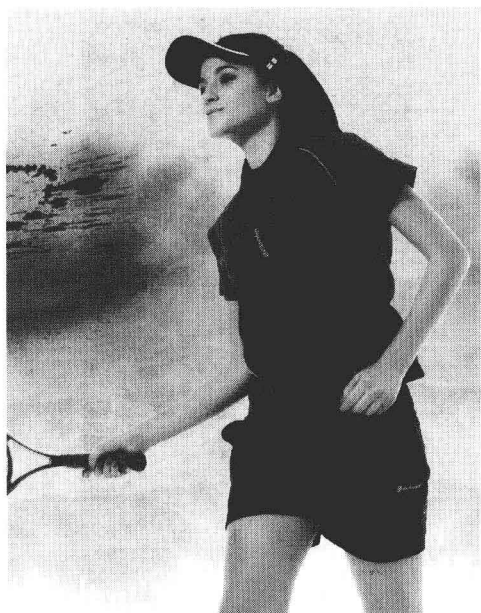

图 1-3 竞技服装

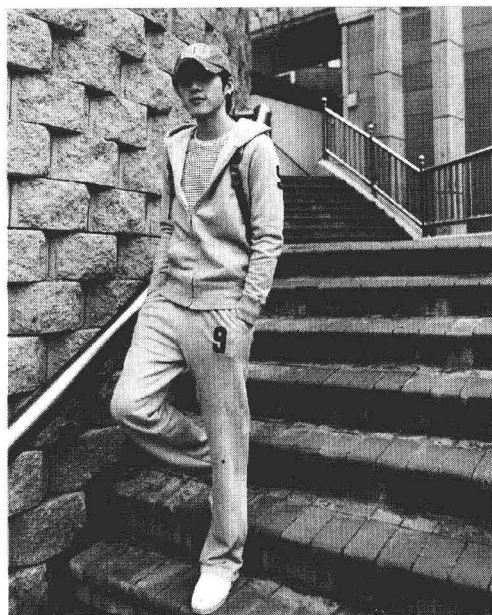

图 1-4 运动便装

(3) 家居服

家居服是指在特定场所、时间穿着的服装，一般仅限于在室内，如浴衣、睡衣等，如图 1-5 所示。

图 1-5 家居服

(4) 社交服

社交服是指在出访、迎宾、婚丧嫁娶、参加晚会或宴会、出席庆典等社交礼仪活动时所穿的服装，如礼服。社交服的形式是套装或连衣裙，社交服的面料高档、装饰得体、做工精湛，其设计须符合着装人的身份、体态和风度，如图 1-6 和图 1-7 所示。

图 1-6 婚宴礼服

图 1-7 晚礼服

(5) 舞台服

舞台服也称演出服，它是根据剧目的需要、场合的需求，为了强调演员个性与风格而设计的一种展示性服装，常以独特的装饰来达到令人惊叹的强烈效果，如图 1-8 和图 1-9 所示。

图 1-8 孔雀舞台服

图 1-9 西方现代舞服装

2. 按面料与工艺特色分类

面料是服装的载体，面料不同，服装会呈现出不同的风格和个性；另外，制作工艺的不同，也会导致服装风格的多元化。

(1) 刺绣服装

刺绣服装是指应用绣花工艺的服装。绣花工艺一般包括手绣和机绣（即计算机绣）两种。刺绣服装的绣法丰富多样，有平绣、拉绣、刻绣、雕绣、立体绣、十字绣、贴布绣（补花绣）等，如图 1-10 所示。