

服裝設計的手繪質感表現與平面稿上色技法

Giglio Fashion工作室 編著

許多著名的設計師在成名之前，都會歷經學習繪製服裝設計圖的表現方式和基礎技巧的階段。服裝設計圖必須具備一定的藝術審美性以及嚴謹正確的細節結構表現。這裡將讓您瞭解人體結構的畫法，學會手繪及電繪服裝設計圖的技巧，並進一步能完美表現各種類型的服裝造型與質料質感，有效奠定服裝設計的造型基礎及配色功力。

博碩文化

79
折

服裝設計的 手繪質感表現與 平面稿上色技法

Giglio Fashion工作室 編著

服裝設計的手繪質感表現 與平面稿上色技法

編 著：Giglio Fashion工作室

編 輯：曾婉玲、曾梓翔

發行人：簡女娜

律師顧問：劉陽明

出 版：博碩文化股份有限公司 DrMaster Press Co.,Ltd.
台灣台北縣汐止市新台五路一段112號10樓A棟
Building A, 10F, 112, Shin-Tai-Wu Rd., Sec. 1, Shijr, Taipei, Taiwan
TEL / 886-2-26962869 · FAX / 886-2-26962867
<http://www.drmaster.com.tw>

出版日期：西元2010年11月初版

ISBN-13：978-986-201-402-8

博碩書號：PR20072

建議售價 NT \$ 380

本書如有破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換

服裝設計的手繪質感表現與平面稿上色技法 /
Giglio Fashion工作室編著. --初版--
臺北縣汐止市：博碩文化，2010.11
面；公分

ISBN 978-986-201-402-8(平裝)

1.服裝設計 2.色彩學 3.繪畫技法
423.2

99021737

Printed in Taiwan

著作權聲明

本書由中國青年出版社中青雄獅數碼傳媒科技有限公司授權博碩文化股份有限公司獨家出版中文繁體字版。中文繁體字版專有出版權屬博碩文化股份有限公司所有，未經本書原出版者和本書出版者書面許可，任何單位和個人均不得以任何形式或任何手段複製、改編或傳播本書的部分或全部。書面封底均貼有「中青雄獅」的仿偽標籤，凡未貼仿偽標籤的圖書為盜版圖書。

商標聲明

書中引用之商標及產品名稱分屬各公司所有，本書引用純屬介紹之用，並無任何侵害之意。

有限擔保責任聲明

雖然作者與出版社已全力編輯與製作本書，唯不擔保本書及其所附媒體無任何瑕疵；亦不為使用本書而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。即使本公司先前已被告知前述損毀之發生。本公司依本書所負之責任，僅限於台端對本書所付之實際價款。

目錄

Chapter 1 服裝設計圖技法的基礎知識

Section 01	瞭解服裝設計圖對服裝設計的表現意義	006
	現今服裝設計的流派和風格	006
	服裝設計圖對服裝的表現意義	007
	服裝設計圖的風格	007
Section 02	服裝設計圖繪製工具的瞭解和準備	008
	水彩繪製所需的工具	008
	麥克筆繪製所需的工具	008
	彩色鉛筆繪製所需的工具	009
	各種工具的綜合應用	009
Section 03	服裝設計圖和電腦軟體結合的發展趨勢	010
Section 04	Photoshop的表現手法	011
	Photoshop的介面介紹	011
	在Photoshop中使用數位板搭配筆刷繪製線稿	012
	Photoshop中強大的填滿功能	012
	使用Photoshop處理服裝的表現效果	013
Section 05	Illustrator的表現手法	015
	Illustrator的介面介紹	015
	Illustrator的常用工具及技法	016

Chapter 2 人體的繪製

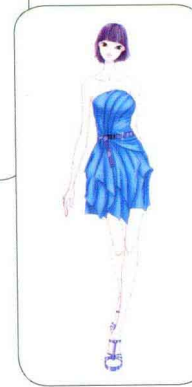
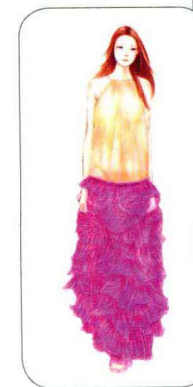
Section 01	身體結構比例	018
	女性的人體比例	021
	男性的人體比例	023
	兒童的人體比例	025
Section 02	人體各部位的畫法	026
	頭部的表現技法	026
	手與手臂的表現技法	034
	腳與腿的表現技法	037
Section 03	人體重心平衡	039
	直立站姿	039
	單腿重心站姿	040

Chapter 3 服裝平面結構圖的繪製技法

Section 01	女裝平面結構圖	042
	女式襯衫	042
	女裝上衣外套	044
	女式毛衣	046
	連衣裙	048
	裙裝	050
	女式大衣	052
	女式長褲	054
	短褲	056
Section 02	男裝平面結構圖	058
	男式西服	058
	針織外套	060
	背心	062
	夾克（短外套）	064

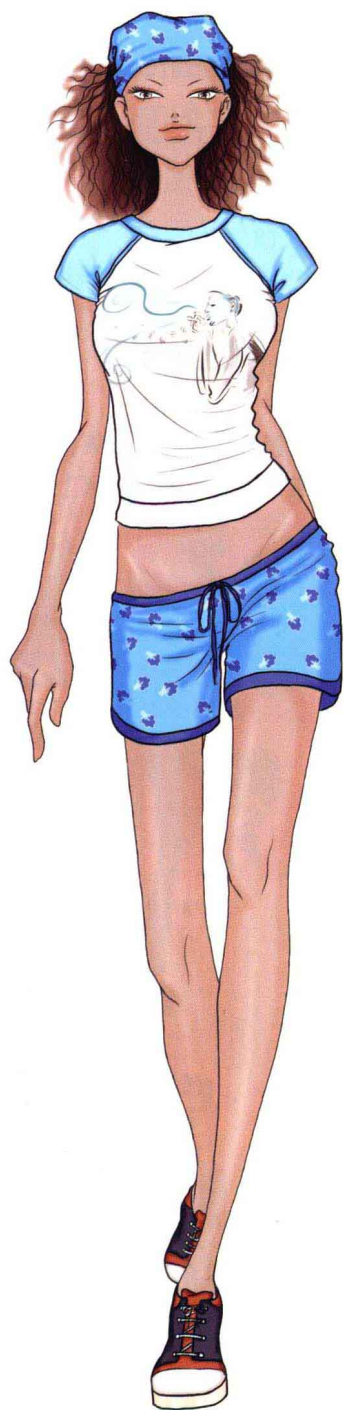
Chapter 4 服裝設計圖的質感表現技法

Section 01	服裝質料的認識和選擇	068
------------	------------	-----

	豹紋皮毛質感的表現	068
	花呢質料的表現	069
	針織品質料的表現	070
	鱷魚皮質料的表現	072
	牛仔布質料的表現	073
	麻布質料的表現	074
	印花雪紡綢的表現	075
Section 02	服裝上色和立體感的表現	076
	設計圖的畫法範例一	076
	設計圖的畫法範例二	079
Section 03	配件與服裝的搭配及繪製	082
	手提包的搭配	082
	帽子的搭配	083
	鞋的搭配	084
Chapter 5	服裝設計圖的綜合表現技法	
Section 01	西服的表現技法	086
	男式正式西服的表現技法	086
	女式休閒西服的表現技法	092
Section 02	休閒服的表現技法	097
	男式休閒服的表現技法	097
	女式休閒服的表現技法	105
Section 03	裙裝的表現技法	112
	連衣裙的表現技法	112
	短裙的表現技法	118
	多層褶裙的表現技法	123
Section 04	流行服飾的表現技法	127
	荷葉邊層疊裙的表現技法	127
	女式時尚裝的表現技法	131
Section 05	晚禮服的表現技法	136
	晚禮服的表現技法一	136
	晚禮服的表現技法二	139
	晚禮服的表現技法三	143
Chapter 6	特殊設計的表現技法	
Section 01	特殊質料的表現	146
	麂皮皮質的表現技法	146
	雜色皮毛的表現技法	148
	漆皮的表現技法	150
	絲綢與飾花的表現技法	152
	渲染質料的表現技法	154
Section 02	特殊工藝、肌理的表現技法	156
	羽飾品的表現技法	156
	設計結構的表現技法	158
	特殊結構的表現技法	160
	服裝肌理工藝的表現技法	162
	特殊褶褶的表現技法	164
	細褶荷葉邊的表現技法	166
	金屬飾品的表現技法	168
	裙飾的表現技法	170
	毛草風格服飾的表現技法	172
	亮片、水鑽的表現技法	174

Chapter

1

服裝設計圖技法的 基礎知識

對於初學者來說，繪製服裝設計圖最重要的就是如何表現設計內容。許多著名的設計師在成名之前都有一個關於服裝設計圖表現方式和技巧的基礎訓練過程，所以初學者們有效地學習服裝設計圖技法基礎知識，是鍛鍊其設計技能的必要且重要的階段。

01

Section

瞭解服裝設計圖對服裝設計的表現意義

服裝畫主要分為服裝插畫、服裝設計圖、服裝款式圖等三種，而服裝設計圖既要具備一定的藝術審美性，也要具備嚴謹正確的細節結構表現。

現今服裝設計的流派和風格

服裝的設計風格，即設計的所有要素——款式、色彩、材質、配件，形成統一的外觀效果，具有一種鮮明的趨勢性。風格能在瞬間傳達出設計的整體特徵，具有強烈的感染力。上個世紀 90 年代以來，流行服裝進入了追求個性與時尚的多元化風格時代，具有不同於以往任何時期的多樣性、靈活性和隨意性。

服裝風格的多元化催化了服裝畫表現風格的多樣化，因此在學習服裝畫時既要學習服裝畫風格的表現手法，又要對市場上流行服飾的分類有相當的瞭解。從服裝風格來看，現今市場上的流行服飾大致分為以下幾種風格。

Office風格

以簡約的造型表現女性的自信，同時也具有時尚氣息。

時尚風格

透過質料的質感對比，加上款式的豐富變化來強調視覺衝擊力。

嘻哈風格

特色鮮明、簡潔，自然隨意，搭配簡約，設計感強。

中性風格

裁剪與款式上都相對硬朗。

田園風格

小方格、碎花圖案、棉質花邊等都是田園風格的常見元素。

民族風格

以繡花、藍印花、蠟染、紬染為主要工藝，款式上有民族特徵。

服裝設計圖對服裝的表現意義

服裝設計圖是表現服裝設計理念的方法之一，除此之外還有服裝平面結構圖、服裝製版等方式來實現服裝款式的設計。服裝設計圖表現了服裝風格、服裝款式結構，不但需要將人體著裝效果展現出來，更要將服裝的款式、風格以及服裝配件等細節完整呈現，使製版師或縫製工都能一目了然。

服裝設計圖的風格

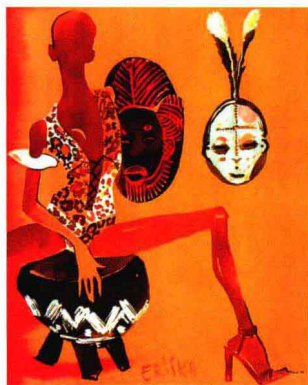
服裝設計圖可以分為裝飾風格和寫實風格。

裝飾風格——抓住服裝設計構思的主題，將設計圖按一定的美感形式進行適當的變形及藝術處理，將設計作品以裝飾感極強的形式表現出來。

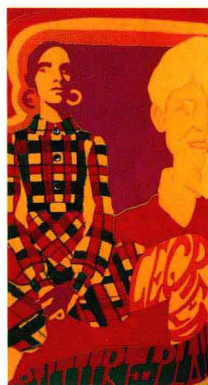
寫實風格——描繪服裝設計完成後的真實效果，具有一種寫實風格。忠實原貌、表現準確，可以較好地表現服裝的材質、結構特點及風格特徵。

▲ 裝飾風格1

▲ 裝飾風格2

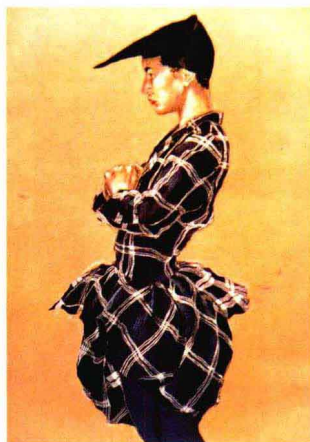
▲ 裝飾風格3

▲ 裝飾風格4

▲ 寫實風格1

▲ 寫實風格2

▲ 寫實風格3

02

Section

服裝設計圖繪製工具的瞭解和準備

在電腦繪製服裝設計圖普及之前，服裝設計行業的設計師一直採用手繪服裝設計圖的方法。而手繪服裝設計圖技法也有著自身的優勢，它與電腦繪製服裝設計圖相比顯得比較自由和隨意，在靈感突然來臨的時候可以隨時記錄在紙上。手繪服裝設計圖的風格也是多種多樣，正因為如此，服裝設計圖才會成為藝術創作中的一個分支。傳統手繪服裝設計圖的繪製需要良好的造型基礎和色彩底子，而一幅完整的服裝設計圖離不開工具的表現力。手繪服裝設計圖的常見繪製方式有水彩、麥克筆和彩色鉛筆。

水彩繪製所需的工具

水彩繪製是手繪服裝設計圖和服裝畫表現技法中最常見、表現效果最全面的一種技法。在使用水彩進行服裝畫和服裝設計圖的創作時，需要使用的工具有：鉛筆（主要用於繪製服裝畫線稿）、針筆（對服裝畫線稿進行描邊）、水彩顏料及水彩筆刷（用於替服裝畫上色）。

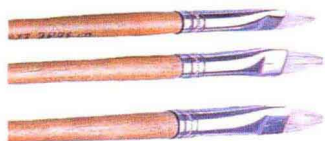
▲ 鉛筆

▲ 針筆

▲ 描線筆

▲ 水彩筆

▲ 水彩顏料

麥克筆繪製所需的工具

麥克筆一般分為油性和水性兩種。油性麥克筆繪製的筆觸較厚重，而水性麥克筆的特點在於它繪製的效果往往接近水彩筆，透明而乾淨。在使用麥克筆繪製服裝設計圖時，應針對不同的服裝質料選擇不同特性的筆來繪製不同的效果。麥克筆一般用來繪製絲織類和皮革類等光澤感較強的質料。

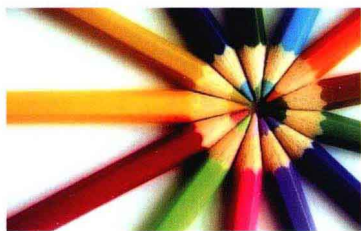
▲ 水性麥克筆

▲ 油性麥克筆

彩色鉛筆繪製所需的工具

彩色鉛筆是服裝設計圖繪製中相對容易駕馭和掌握的一種工具。使用彩色鉛筆繪製服裝設計圖時，一般選用水溶性彩色鉛筆，它的優點在於既能夠像使用普通鉛筆一樣自如，又可以表現水彩的效果。在繪畫前，準備好水溶性彩色鉛筆和筆刷即可。這種技法多用於表現輕薄紗織物、針織衫等質料。

▲ 水溶性彩色鉛筆

▲ 水溶性彩色鉛筆的筆觸

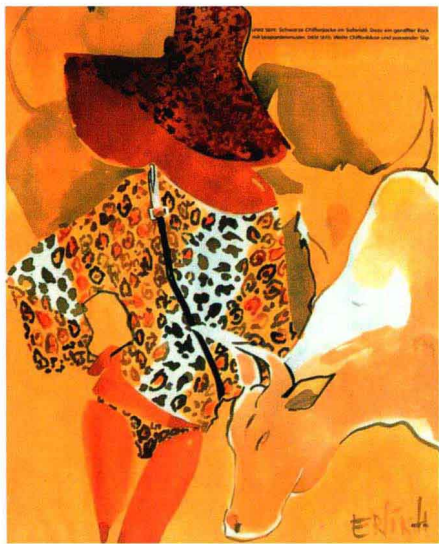

▲ 水溶性彩色鉛筆表現的服裝畫效果

各種工具的綜合應用

實際上，服裝設計圖的繪製在很多時候需要使用不同的工具來表達不同的風格效果。例如在表現不同的服裝質料質感和風格時，就需要使用適合的工具來快速、準確地表現畫面效果。

▲ 水彩與鋼筆的搭配使用效果

▲ 彩色鉛筆與水彩的搭配使用效果

03

Section

服裝設計圖和電腦軟體結合的發展趨勢

當電腦繪製服裝設計圖的方式出現之後，其優勢逐漸表現出來，它對於畫面的修復與完善，使得整體效果更加完美，便利的色彩與圖案操作也使得短時間更改服裝風格及效果成為可能。

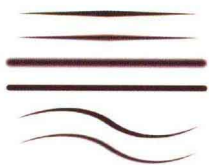
電腦繪製服裝設計圖需要適當的繪圖軟體支援，而近年來市場上使用的軟體一般以 Photoshop、Illustrator、Painter 等較常用。以下是使用 Photoshop 軟體快速更換服裝風格及效果的範例。

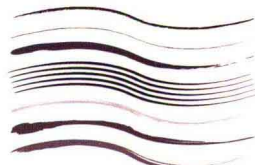
隨著數位板的出現，電腦服裝設計圖的繪製與手繪有了更進一步的結合發展。這種繪圖方式能讓手繪的自然效果被直接轉換為數位影像，使手繪影像在電腦中被修改和編輯，大大提高了影像的精確度和影像效果的多樣化。與手繪效果相比，數位板繪圖具有更加整潔的線條、豐富的色彩以及細緻的圖案、質料效果。

▲ 數位輸入板（數位板）

▲ 數位板在Photoshop中的筆觸

▲ 數位板在Illustrator中的筆觸

➤ 使用數位板繪製的各部位筆觸效果

▲ 頭髮效果特寫

▲ 五官效果特寫

▲ 服裝皺褶的表現

▲ 飾品材質的表現

04

Section

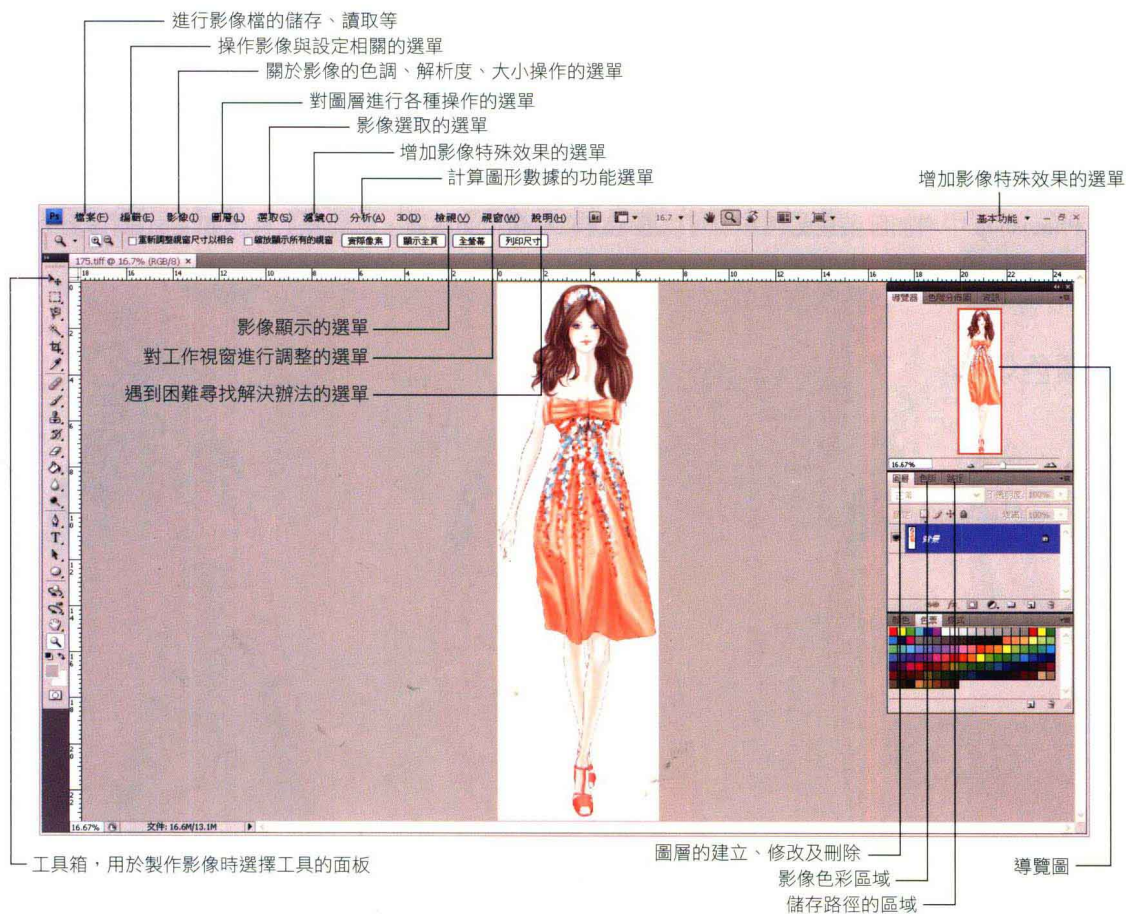
Photoshop的表現手法

Photoshop 系列是 Adobe 公司出品的一款用於影像處理及影像製作的軟體系統，它主要透過圖層、圖層遮色片、色版來實現其處理和製作影像效果的功能。在 Photoshop 的支持下，可以透過數位板來繪製服裝設計圖線稿，也可以結合掃描器讀取的手繪線稿進行色彩以及特效處理。

Photoshop 擁有更強大的處理系統，可以輕易地做出很多色彩絢麗的服裝著裝效果，同時也能隨意修改畫面效果和風格。下方對 Photoshop 的主要功能進行全面的介紹。

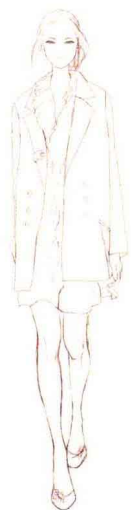
Photoshop的介面介紹

Photoshop 的操作介面在以往的基礎上做了一些改進，無論是用於平面設計、還是服裝設計圖的繪製，便利的工具箱工具和圖層面板及其他浮動視窗，都使操作時間大大縮短。

在Photoshop中使用數位板搭配筆刷繪製線稿

筆刷工具是使用 Photoshop 繪製線稿時的常用工具。在 Photoshop 中，筆刷工具相對之前的版本改動並不大，大致分為實圓和柔邊圓形兩種筆觸。一般在繪製人體和服裝輪廓時，使用筆刷工具可讓線稿看起來乾淨俐落。

1

2

3

Photoshop中強大的填滿功能

在 Photoshop 中增加服裝畫的色彩，可以透過選取範圍、油漆桶、筆刷等工具來實現。色彩的快速填滿，不但可以讓初學者更加掌握服裝畫的色彩表現，同時也加快了繪製的速度。

顏色填滿

▲ 一般使用油漆桶工具和筆刷工具，搭配選取範圍來增加基本色

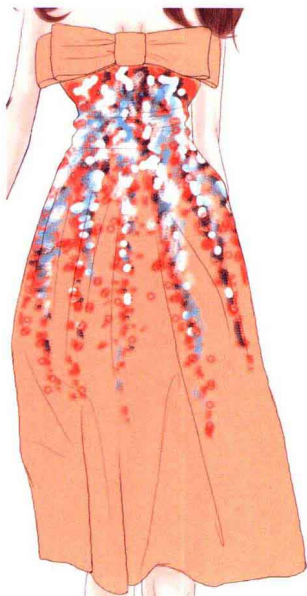
圖案填滿

▲ 使用樣式或載入素材圖片來製作服裝圖案，因此平時對於素材的累積也很重要

使用Photoshop處理服裝的表現效果

使用筆刷工具、加深工具、加亮工具來製作細節效果

結合圖層遮色片和圖層透明度製作服裝透明效果

▲ 無論是繪製服裝設計圖還是服裝畫，有時會遇到表現透明質料的問題，這個時候圖層遮色片或圖層透明度功能的使用就相當便利

使用濾鏡製作服裝質料的質感

▲ 服裝質料的質感是製作服裝設計圖或者服裝畫時需要重點表現的因素，其效果可以透過濾鏡的使用來製作

使用Photoshop繪製各種類型的服裝效果

▲ 使用數位板搭配Photoshop繪製的服裝效果，其畫面的整潔度與其色彩的豐富性都是手繪效果難以達到的

05

Section

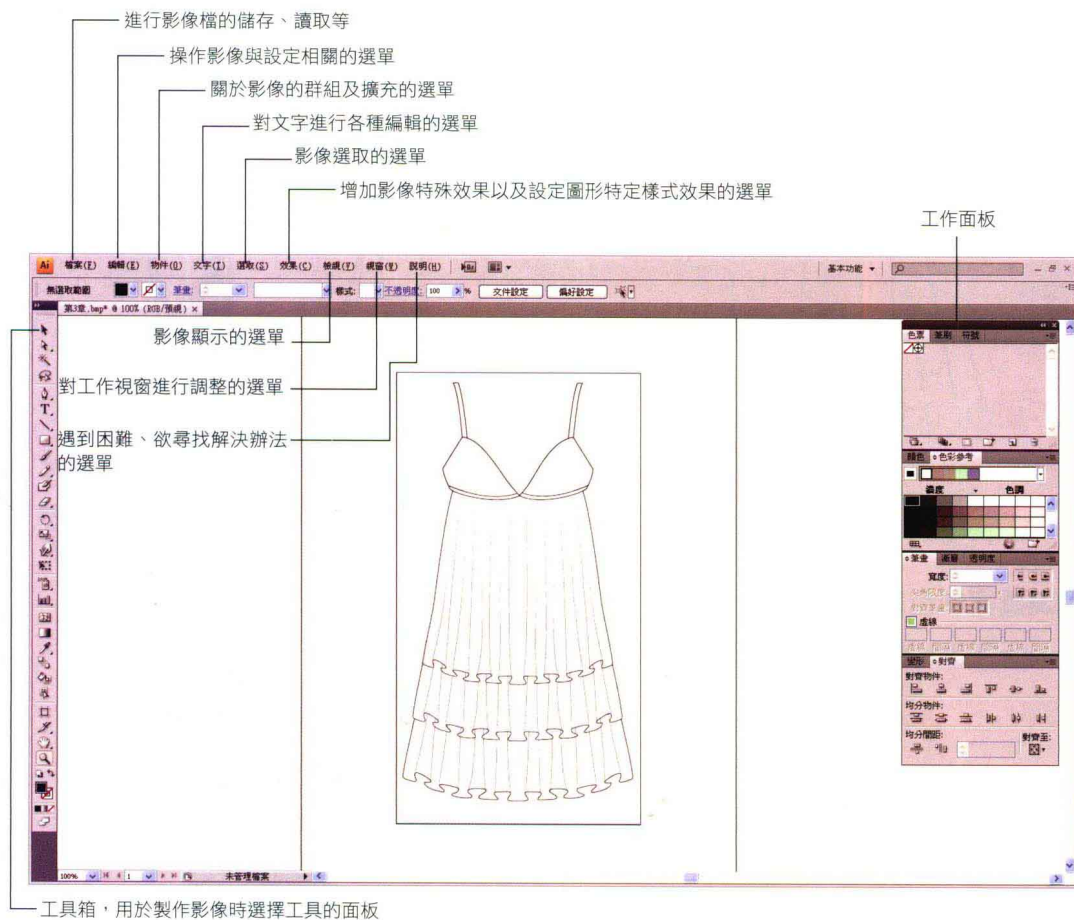
Illustrator的表現手法

Illustrator 多用於表現線條整齊、細節清楚的服裝結構圖，在圖案的變化和配色的設計上都更為快速。

Illustrator 是出自 Adobe 公司的向量軟體，被廣泛應用於廣告製作、向量插畫創作等行業中。使用它繪製服裝結構圖時，它自由組合的線條和便利的線條繪圖工具能建立起規模龐大的圖形組合，這些都滿足了服裝款式圖的繪製需求。

Illustrator的介面介紹

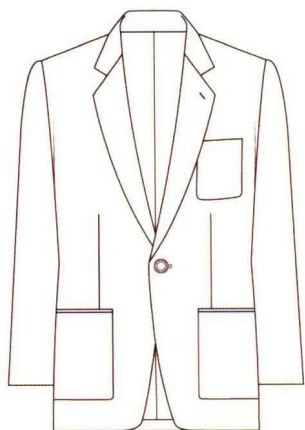
Illustrator 的操作介面與 Photoshop 是一致的，同樣是以工具箱和工作面板等浮動視窗的形式設計，這些都非常方便軟體的操作。這種介面的設計讓使用這類軟體的初學者縮短了熟悉的過程。

Illustrator的常用工具及技法

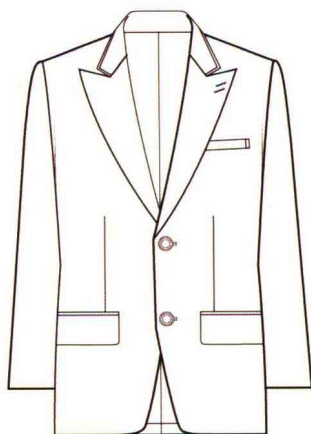
✧ 使用筆型工具繪製服裝款式和大致輪廓

在 Illustrator 中使用筆型工具及群組複製等功能，繪製服裝的外輪廓和款式是非常快速的。

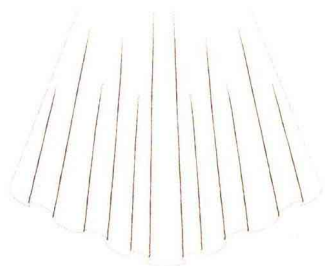
✧ 在筆畫面板中設定寬度繪製結構圖效果

透過筆型工具或者其他方式對服裝輪廓進行繪製，針對適當的線段在筆畫面板中設定粗細。

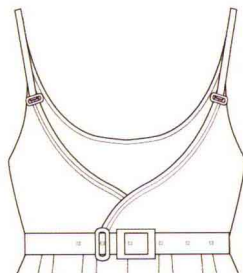

✧ 在筆刷面板中選擇適當的筆刷樣式來細緻呈現結構圖

Illustrator 中的筆刷工具有大量的筆刷樣式，適合服裝結構圖中特殊部分的繪製。

▲ 漸隱的筆刷表現自然的線條

▲ 多線筆刷表現的領口效果

✧ 填滿圖案和色彩的效果

Illustrator 不僅支援填滿色彩，同時也支援填滿圖案。

▲ 填滿顏色的結構圖

▲ 填滿圖案的結構圖