

库 本

服装效果图表现技法

FUZHUANGXIAOGUOTUBIAOXIANJIFA

王祖江 著

青島海洋大學出版社

服装效果图表现技法

王祖江 著

青岛海洋大学出版社

· 青岛 ·

王祖江

1998年5月

服装效果图表现技法

王祖江 著

服装效果图表现技法

王祖江 著

青岛海洋大学出版社出版发行

青岛市鱼山路5号

邮政编码 266003

新华书店经销

济南新华印刷厂印刷

*

1998年4月第1版

1998年4月第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 7 插图: 48幅 字数: 92千字

印数 1~5000

ISBN 7-81026-976-3

J·19 定价: 32.00元

作者简介

王祖江，山东烟台市人，出生于1947年。现为青岛大学纺织服装学院实用美术系副教授。系中国服装设计师协会会员，青岛市美术家协会会员。长期从事服装设计研究与服装美术教育。专著有《服装结构设计》、《服装配色原理》等。设计作品多次获国家级、省级奖励，其中晚礼服“黑色郁金香”获“90霞飞杯中国服装设计大赛”二等奖。传略被收入《世界华人文学、艺术界名人录》，美术作品被收入《世界华人美术家作品集》。

服装效果图表现技法

王祖江 著

青岛海洋大学出版社

· 青岛 ·

前 言

服装效果图亦称时装画，它是服装设计的语言，也是一种独特的艺术门类。时装画属于实用美术范畴，它以绘画手段来体现服装设计师的设计构思、展示服装艺术的美感，具有较高的审美价值。时装画除有以上功能以外，还是宣传推广服装产品的重要手段。它是设计师审美意识的最初体现和服装设计创作活动的先导，是服装设计过程的重要环节。所以，熟练地掌握时装画技法，对学习时装设计来说是必不可少的。

本书除了介绍一些传统的水彩画法、水粉画法等表现技法以外，作者还根据自己在教学实践中的体会，重点介绍了具有民族特色的中国画技法的时装画，从而冲破了只有西洋画技法才能绘制时装画的束缚。随着科学技术的飞速发展，计算机辅助设计——服装 CAD 已率先进入服装界。本书根据服装 CAD 设计原理，系统地讲述了服装效果图电脑绘制法，供全国工艺美术、纺织服装院校学生、服装专业人士、服装爱好者借鉴与参考。

以此书的出版来促进我国服装文化事业的发展及时装绘画艺术水平的提高，为国家纺织、服装教育事业尽绵薄之力，便是作者最大的心愿。

此书系山东教委 1997~1998 年度科研项目之一。本项目在研究过程中得到了山东省教委科研处和青岛大学科研处的积极支持，在此一并致谢。

由于水平所限，书中的谬误和不当之处在所难免，敬请有关专家和广大读者批评指正。

王祖江
1998 年 3 月

目 录

绪论	1
一、人体结构的基本知识	3
(一) 人体结构	3
1. 头部	4
2. 躯干	4
3. 上肢	5
4. 下肢	5
(二) 人体骨骼	5
(三) 人体肌肉	7
1. 头部肌肉	7
2. 躯干肌肉	7
3. 上肢肌肉	9
4. 下肢肌肉	9
(四) 时装画理想美的人体比例	9
1. 理想比例头部画法	10
2. 面部五官的比例画法	10
3. 理想比例人体全身画法	11
(五) 优美的人体动态	13
二、时装款式的表现	19
(一) 人体着装	19
(二) 衣纹和衣褶的表现	19

(三) 面料质感的表现方法	27
(四) 服装局部的表现方法	28
1. 帽子	28
2. 鞋	29
3. 其他服饰品	29
三、服装色彩	33
(一) 色彩的感觉与心理	33
1. 色彩与人的性格、性别、年龄的关系	33
2. 色彩与时代、社会心理的关系	34
3. 色彩的冷暖感	36
4. 色彩的前进感与后退感	36
5. 色彩的收缩感与膨胀感	36
6. 色彩的错觉	37
7. 色彩的对比现象	37
(二) 服装色彩的调合	42
1. 同一调合	43
2. 类似调合	43
3. 对比调合	44
4. 多色调合	46
5. 秩序调合	46
(三) 整体的色调	47
四、效果图技法	48
(一) 水彩画法	48
1. 淡彩法	48
2. 重彩法	49
(二) 水粉画法	49
(三) 中国画画法(彩墨画法)	50
(四) 电脑绘制法(服装 CAD 绘制基础)	52
五、作品欣赏	59

绪 论

时装画技法作为一种独特的艺术形式,是有别于其他形式的人物绘画而独立存在的一个画种。它伴随着我国服饰文化的普及和发展而逐步被人们所认识,并随着人们不断的实践与研究而日臻完善。

时装画属于实用美术设计范畴。它是时装设计的第一步,是以绘画手段来体现设计师的设计构思,通过款式造型、色彩配置、面料选择、配件安排、服装结构等来展示服装艺术的美感。时装画所追求与体现的是以人体为造型对象、反映人体与服饰关系的一种审美情趣,它既有较强的实用性又具有较高的审美价值。

时装设计者最初构思的萌动,就是借助于时装画来表现的;用时装画进行创造的过程,也就是时装设计者创造性设想和美感探索不断完善的过程。由于人的服饰形象在年龄、职业、性别、性格、形体等方面存在着差异,因此时装画塑造的,其实又是人与服饰完美统一的整体形象。款式新颖,姿态动人,固然是时装画追求的表现效果,可是时装画毕竟不是纯艺术的创造。它是从时装设计的实用功能与审美功能出发,根据流行趋向,创造性地表现出时兴的款式、配色和面料的特点,以适应特定对象在特定地区、环境、场合穿着的需要。

时装具有“新颖”与“美”的基本特征。没有美就不会被人们所接受,不新颖就不可能流行。时装的演变决不是简单的周而复始,而是不断地增添新内容和新气息的变化。时装的美感也不是一成不变的,它与一个时代、一个民族的生活情感息息相关。时装具有强烈的时代色彩,它向着新与美的未来不断发展。

在当今时代,生产力的发展,科学技术的进步,推动了生活方式的变革。

人们的精神生活与物质生活水平的日益提高,生产技术和工艺设备、材料的不断更新,为时装的发展提供了前所未有的条件。

一幅完美的时装画,除了给人们以美的享受、使未来的时装能引起人们浓厚的兴趣外,最终还是要通过必要的工艺手段制成成衣。时装画的特殊性,不仅表现在时装的款式、造型、色彩设计方面,还表现在对整体及各个关键部位的结构线与装饰线的裁剪与工艺制作要点的明确提示方面;同时,所有这些方面还要靠缝制工艺(量体、裁剪、初样、成衣定型)的有机配合来落实。因此,在时装画中,应该对其工艺制作的具体要求有较为清楚的反映,其中最重要的是对时装结构的体现,对从款式外型到内部结构线的处理,而要达到这些要求又必须善于利用服装款式的构成规律和法则。在对款式结构的处理中,不可忽视任何一个细节,如省道、开衩、皱褶等。所以,一味地追求绘画形式的美感,将失去时装画的意义。总之,时装画既是宣传、推广时装的媒介,又是指导时装生产的依据。

作为一名时装设计师,必须具备一定的艺术素质和一定的科学技术知识;具有对形体、色彩、材料等美的感觉能力和鉴赏能力;要熟悉人体解剖及其外型的比例关系;要掌握时装制作的工艺技术和制图能力;还要不断地接触社会进行市场调查研究,在瞬息万变的时装潮流中不断进取。美术,特别是绘画,与时装画的关系是十分密切的,是获得创作启示的源泉。因此,学习绘画,特别是人体绘画,是绘制时装画的基本功之一。设计工作需要以绘画为手段。从深层意义来讲,绘画的学习有助于提高设计工作者的形象思维能力。当然,时装设计不同于绘画创作,时装设计不可能也没有必要像画家那样系统地、深入地研究绘画技巧,但了解一般的绘画知识,特别是时装绘画技巧,却是必不可少的。然而,时装画更多地是作为实现设计的最终整体效果的科学依据而存在的,因此它又不得不受到服装裁剪、缝制以及穿着等因素的限制。正是由于这种局限性,才形成了时装画所特有的艺术语言和艺术内涵。

一、人体结构的基本知识

服装设计是人体美与服装美的有机统一。服装的主要功能是保护人体、修饰人体、美化人体。因此,人体是影响服装美的决定因素。在学习时装画技法时,必须全面了解和熟练掌握人体的基本结构与特点,这样才能达到服装保护人体、修饰人体、美化人体的目的。对人体知识的掌握不仅对学习时装画有着重要作用,对服装造型的优美性、结构的合理性和机能性也有着重要意义。每个时代的艺术家都力图揭示人体美的规律,并极力地表现人体美。达·芬奇在《谈写生》一文中指出:“一件失败的艺术品,往往由于艺术家没有把握住人体的个性。因为人体的形态多样,有的身材适中,有的体形高大,有的较为矮小。如果不考虑这些差别,把人物塑造成同一模式的翻版,犹如孪生兄弟一般,势必受到批评指责。”他还谈到:“真正的艺术家应当体现两个方面,即人与世界观。前者极易做到,后者却很难。因为世界观是内心世界,需要借助表情、姿态来体现。”

作为表达服装设计意图的时装画,应准确地体现出服装的造型、结构、配色,继而体现出包括人体在内的服装的整体美。因此,研究人体的结构、比例及外形特点,是从事服装设计、学习时装画技法的必修课。

(一) 人体结构

人体是由头部(脑颅、面颅)、躯干(颈、胸、腹、背)、上肢(肩、上臂、肘、前臂、腕、手)、下肢(髋部、大腿、膝、小腿、踝部、足)四部分组成的。现将四部分简述如下(见图1-1,1-2)。

1. 头部

头部呈圆形,由脑颅和面颅组成。女性理想的头部比正常的头部略长,鸭蛋形为理想的脸型。正常的头型长宽比例约为3:2,侧面头型长宽比例约为5:4。男性理想的头部比例与女性大致相同,但男性头部较方正,眉毛和眼睛的距离较近,下颌呈方形,眉弓和面颊的起伏较大。

2. 躯干

躯干部分包括胸部、背部、腹部。男性颈部短而粗,喉结突出;女性颈部细而长,喉结部位平坦。女性胸廓较窄,腰线较长,臀部低而宽、较丰满。男性肩膀较宽,胸廓较大,臀部狭小。

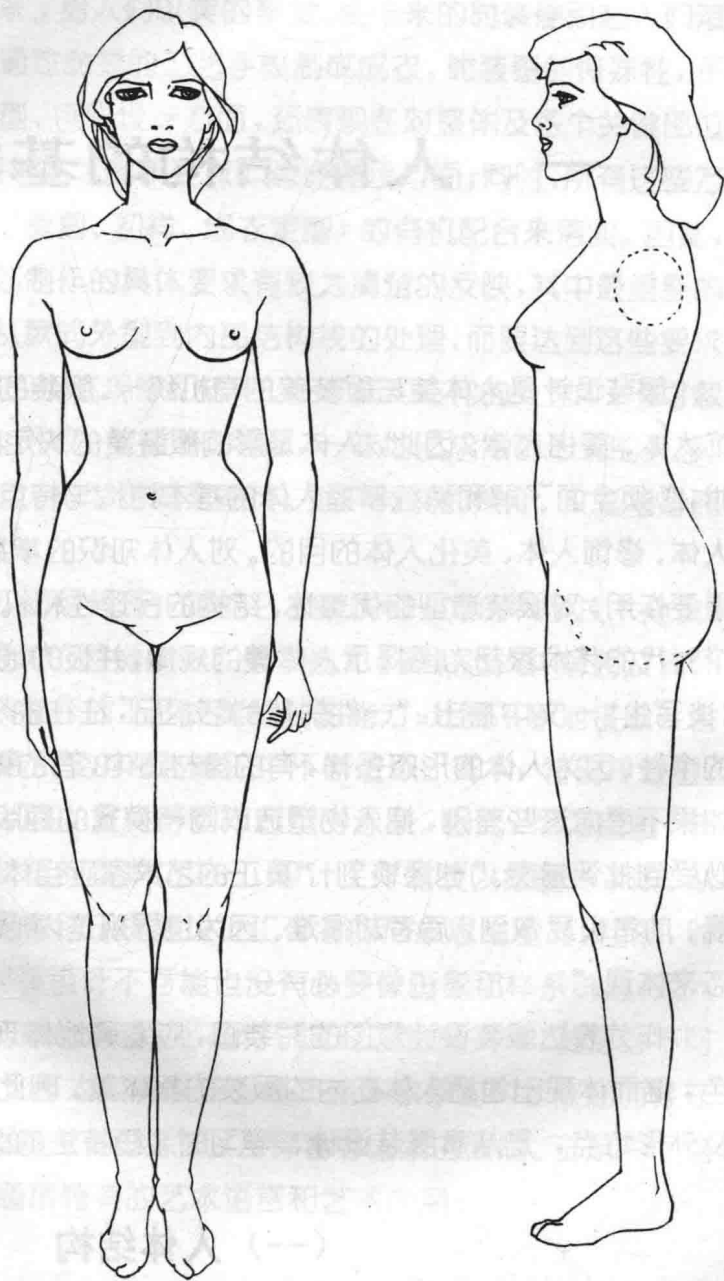

图 1-1 人体结构图(女)

3. 上肢

上肢部分包括肩端部、上臂、肘、下臂、腕部和手。

男性肩端三角肌较女性发达，上、下臂较粗壮。女性肩端三角肌圆浑，上臂与下臂较男性纤细。男性腕部较宽，手部坚实强劲；女性腕部较狭，腕背丰满，手较狭长。

4. 下肢

下肢部分包括髌部、大腿、膝、小腿、踝部和足。

(二) 人体骨骼

我们知道，人体组织是由骨骼、肌肉两大部分构成的。骨骼是人体的骨架，在外形上决定了人体比例的长短、形体的

高矮，而骨骼之间的边接处——关节，则决定着人体运动的方向和范围。肌肉附着于骨骼和关节之上，由于肌肉的收缩牵引而制动着关节的运动，从而使人

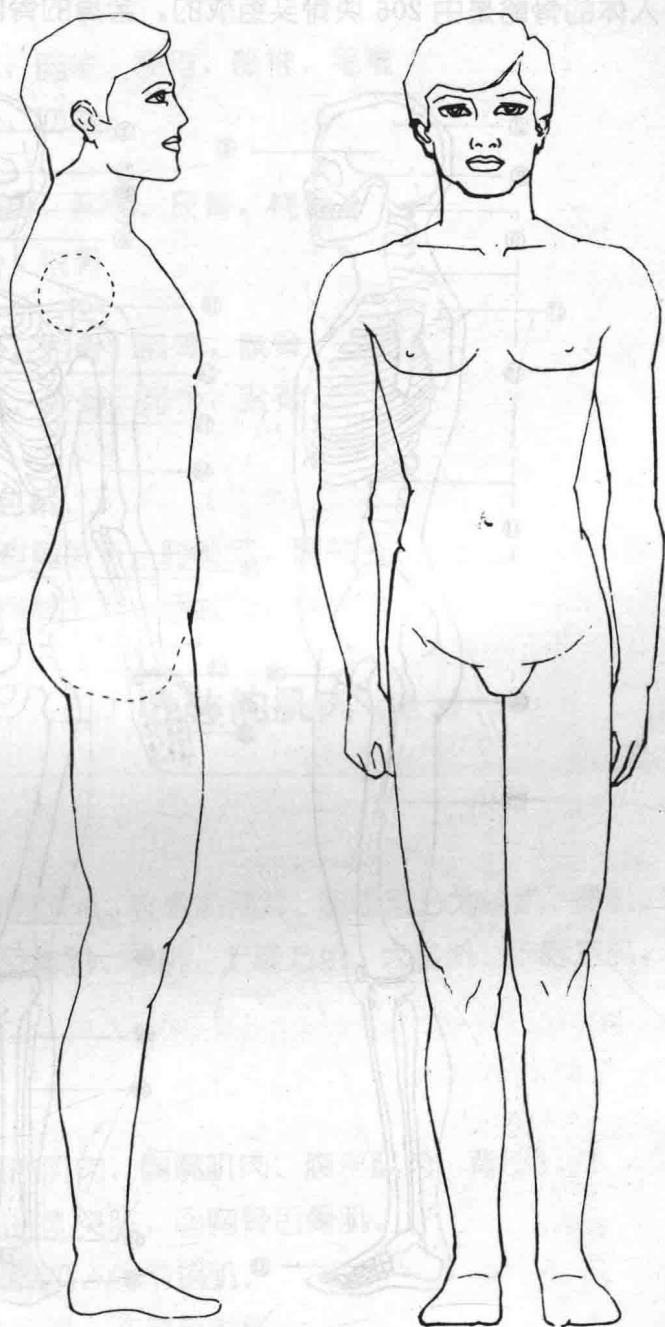

图 1—2 人体结构图（男）

体活动自如。

人体的骨骼是由 206 块骨头组成的。全身的骨骼关系可分为 (如图 2)：

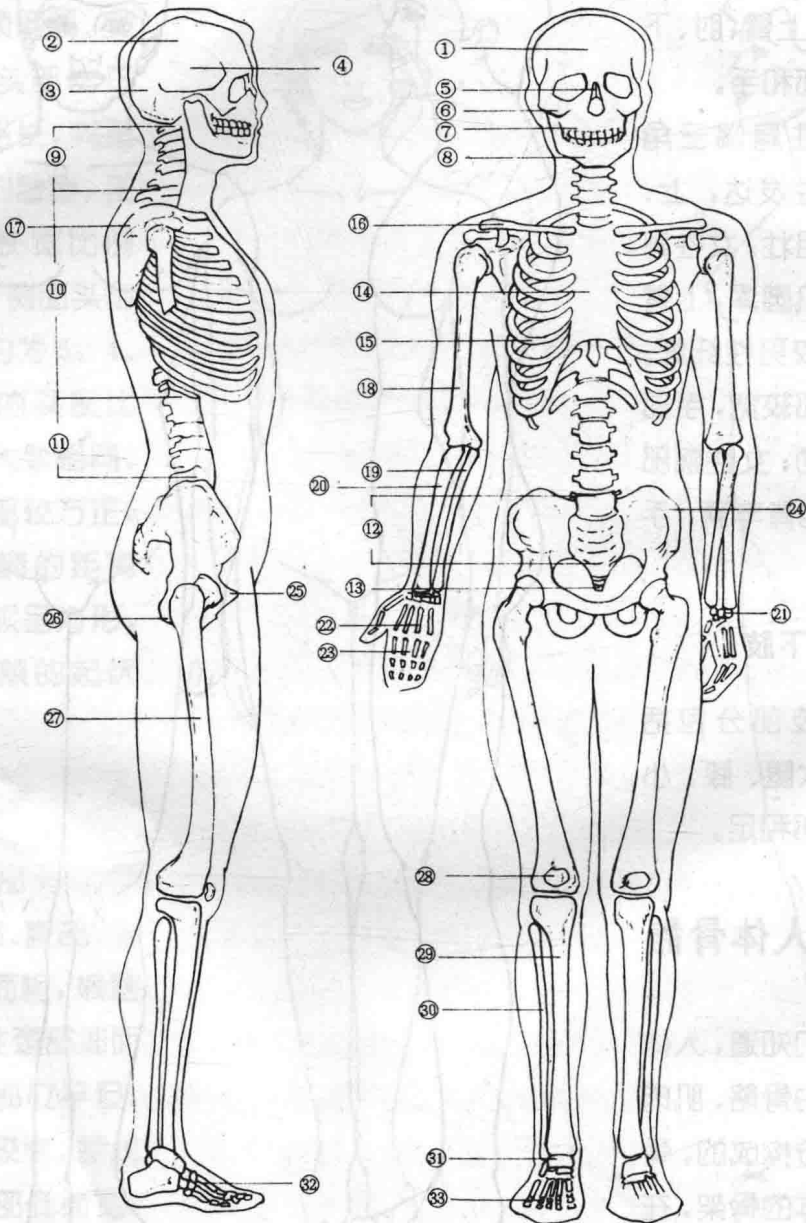

图 2

- ①额骨 ②顶骨 ③枕骨 ④颞骨 ⑤鼻骨 ⑥颧骨 ⑦上颌骨 ⑧下颌骨 ⑨颈椎 ⑩胸椎 ⑪腰椎
 ⑫骶椎 ⑬尾椎 ⑭胸骨 ⑮肋骨 ⑯锁骨 ⑰肩胛骨 ⑱肱骨 ⑲尺骨 ⑳桡骨 ㉑腕骨 ㉒掌骨
 ㉓指骨 ㉔髌骨 ㉕耻骨 ㉖坐骨 ㉗股骨 ㉘腓骨 ㉙胫骨 ㉚腓骨 ㉛跗骨 ㉜跖骨 ㉝趾骨

头部 { 脑颅：额骨，顶骨，枕骨，颞骨
面颅：鼻骨，骨、上颌骨，下颌骨

躯干 { 脊柱：颈椎，胸椎，腰椎，骶椎，尾椎
胸廓：胸骨，肋骨

上肢 { 锁骨：肩胛骨，肱骨、尺骨，桡骨
腕骨：掌骨，指骨

下肢 { 髌骨：耻骨，坐骨，股骨，髌骨
胫骨：腓骨，跗骨，跖骨，趾骨

人体的主要关节包括：

上肢关节：主要有肩关节，肘关节，腕关节。

下肢关节：主要有髋关节，膝关节，踝关节。

(三) 人体的肌肉 (图 3)

1. 头部肌肉

头部肌肉主要有咀嚼肌、表情肌两种。咀嚼肌分为咬肌、颞肌。表情肌分为眼轮匝肌、皱眉肌、鼻肌、颧肌、上唇方肌、犬齿肌、下唇方肌、笑肌、颊肌、颊肌。

2. 躯干肌肉

躯干肌肉包括颈部肌肉、胸廓肌肉、腹部肌肉、背部肌肉。(见图 3)

颈部肌肉：①胸锁乳突肌，②胸骨舌骨肌。

胸部肌肉：③胸大肌，④前锯肌。

腹部肌肉：⑤腹直肌，⑥腹外斜肌。

背部肌肉：⑦斜方肌，⑧背阔肌。

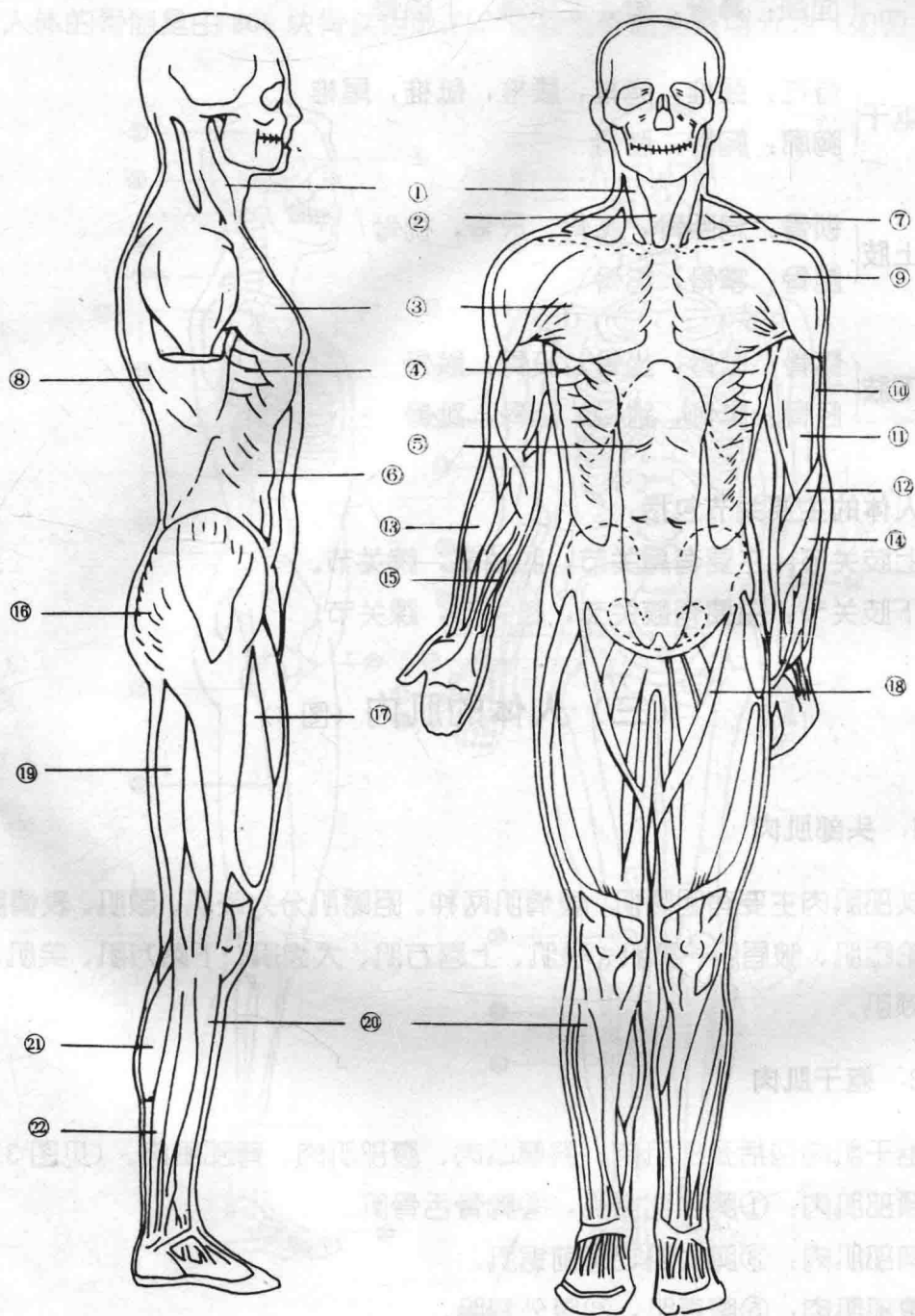

图3 人体肌肉

3. 上肢肌肉

上肢肌肉主要有：⑨三角肌，⑩肱三头肌，⑪肱二头肌，⑫前臂屈肌群，⑬前臂外侧肌群，⑭前臂伸肌群，⑮前臂屈肌群

4. 下肢肌肉

下肢肌肉主要有：⑯臀大肌，⑰股四头肌，⑱缝匠肌，⑲股背侧肌群（包括股二头肌、半腱肌、半膜肌），⑳骨前肌，㉑腓肠肌，㉒比目鱼肌。

（四）时装画理想美的人体比例

人体的基本比例关系是服装设计的基础，而服装设计的宗旨是追求理想美。因此，在时装画中为了更好的体现人体美和服装美，采用的是理想美的人体比例。

所谓理想的人体比例是指8头身的比例，即人体总高为8个头长，或8.5头身、9头身等比例关系，而生活里的人体比例为1：（7~8）。

人体美的比例还反映在人体各部分之间的比例关系上。文艺复兴时期的著名画家米开朗基罗曾描绘了人体各部分的比例分布图。画家达·芬奇则运用了数学的理论对人体的比例作了更细致的研究。他指出：“美感完全建立在各部分之间神圣的比例关系上。”他认为身体的各部分以及身高都可以成简单的整数比；人体可以形成极为对称的几何图形，如脸部可构成正方形、叉开的腿成等边三角形，而伸展的四肢形成的图形更是希腊人认为是最完美无缺的几何图形——圆。

时装画中的8头身比例，就是在概括了前人对人体美研究的基础上确定的理想比例。用这样的比例来设计时装、确定时装款式的各部分结构，比较合理、美观，并符合人们的审美心理。