

实用艺术设计丛书

电脑艺术时装画

DIANNAO YISHU SHIZHUANG HUA

潘
璠 / 编著

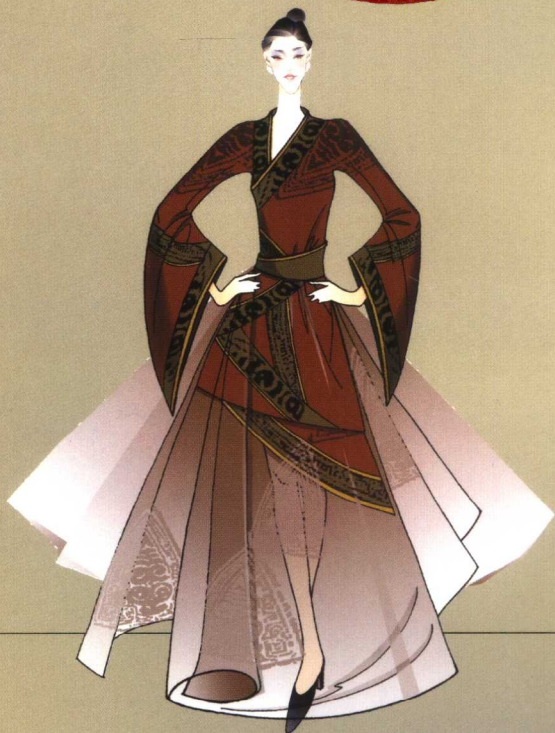
陕西人民美术出版社

电脑艺术 时装画

潘璠 / 编著

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

电脑艺术时装画/潘璠编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2005.9

ISBN7-5368-1930-7

I. 电... II. 潘... III. ①计算机应用②服装—绘画—技法(美术) IV. TS941.28-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 111827 号

电脑艺术时装画

潘 璠/编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销 人民日报社西安印务中心印刷

787×1092 毫米 16 开本 6.5 印张 40 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

印数:1-3000

ISBN7-5368-1930-7/J·1517

定价:35.50 元

作者简介

潘潘，1975年5月出生，1994年毕业于西安美术学院附中，1998年毕业于西安美术学院工艺系后留校任教至今，现为西安美院服装系讲师。作品及论文多次获奖或发表，曾出版专著三本。

内容简介

电脑艺术时装画是一门新兴的综合性学科,是以计算机及计算机的外围设备为主要工具的一种时装画视觉艺术创作形式。

时装设计师使用光笔或鼠标直接按设计师的构思绘制时装画和时装效果图,为时装设计师提供了更为广阔的设计自由度,它有着用传统绘画工具无法替代的绝妙效果,而且设计速度可提高数倍、数十倍。

服装设计是一个艺术创作的过程,是艺术构思与艺术表达的统一体。

序

时装的艺术创作包括了精神、主题、表现手段三个方面的内涵,而艺术的表现手段归根结底是要为艺术的精神本质服务的。

在时装设计和制造领域,基于计算机美术的艺术表现形式已经成为时装艺术的主流表现形式。人类进入21世纪的数字化新时代,计算机科技在时装产业中的应用必将对现代时装设计观念提出全新的发展要求。

时装的时尚化、个性化、高品位是现代时装基本特征之一。同时,面对时装产业激烈的市场竞争,要求时装设计师必须把自己的艺术实践溶入到信息化的高科技中去。

电脑艺术时装画是一门新兴的综合性学科,是以计算机及计算机的外围设备为主要工具的一种时装画视觉艺术创作形式。

时装设计师使用光笔或鼠标直接按设计师的构思绘制时装画和时装效果图,为时装设计师提供了更为广阔的设计自由度,它有着用传统绘画工具无法替代的绝妙效果,而且设计速度可提高数倍、数十倍。

随着电脑时装画软硬件系统的完备和完善,各种与电脑时装画相关的时装信息库的建立更为时装设计师跟踪时代流行趋势、激发创作灵感和想像力、提高工作效率、尽显时装时尚风采,从而使作品获得更佳和更完整的时装设计视觉效果。

本书是一本介绍电脑艺术时装画绘画技法的读物。在较全面的介绍电脑艺术时装画的基本绘画技法基础上,本书尽量采用形象思维的模式、用循序渐进的方法和电脑艺术时装画创作实例去讲解有关电脑艺术时装画的创作理论和计算机设计操作的知识及软件使用技巧,使读者在较短时间内即可进行电脑艺术时装画的艺术创作。

本书的读者对象是美术院校服装设计专业的师生、时装设计师、时装企业管理人员、时装市场营销和技术人员,以及对电脑美术设计和时装设计的爱好者。

本书可作为服装设计专业、服装工程专业关于时装画的教材,也可作为科普读物。

目 录

一、电脑时装画的特点	(1)
二、服装效果图的分类	(2)
1、服装整体结构图	(2)
2、服装款式结构图	(4)
3、二方连续及面料设计	(6)
4、时装画效果图	(8)
三、应用软件	(10)
1、Coreldraw	(10)
Coreldraw 示例 1: 蓝衣少女	(10)
Coreldraw 示例 2: 粉色回忆	(12)
2、Photoshop	(14)
Photoshop 示例 1: 女皮装	(14)
Photoshop 示例 2: 女休闲装	(16)
Photoshop 示例 3: 女领班服	(18)
3、Painter	(20)
Painter 8 示例 1: 水彩的应用	(20)
Painter 8 示例 2: 钢笔的应用	(22)
Painter 8 示例 3: 喷枪的应用(1)	(24)
Painter 8 示例 4: 喷枪的应用(2)	(26)
Painter 8 示例 5: 粉画笔的应用	(27)
Painter 8 示例 6: 油画棒的应用	(28)
Painter 8 示例 7: 自建面料的应用	(30)
Painter 8 示例 8: 橡皮的应用	(32)
四、作品欣赏	(34)

电脑时装画的特点

凡从事服装设计工作的人员都应熟练掌握服装画的画法,它是设计师表达自己服装设计理念的手段,是和别人进行交流的平台。服装设计是一个艺术创作过程,是艺术构思与艺术表达的统一体。过去,设计师们都用手绘来进行创作,一般先有一个构思和设想,然后收集资料,画草图再到设计正稿。服装效果图包含着人体造型、色彩、面料、服饰品,有些还有内部结构说明,尺寸确定及加工工艺等多方面的内容。设计师在画正稿时往往因为一个细部的不精确或是色彩的不理想而需要从头再来,这样浪费了设计师大量的时间和精力,已经不能适应现代社会的高效益发展,所以电脑辅助服装设计的出现为设计师解决了这一难题,让设计师有更多的时间进行服装的设计构思和创作。

现在,电脑时装画越来越为人们所重视,它的功能不断扩大,形式也不断增多,最初主要是服装的设计效果图,后来又发展成为一种艺术形式,比手绘效果图更能反映服装的风格、魅力与特征,因此更加充满生命力。好的时装画更能把服装美的精髓、美的灵魂表现出来,它会帮助我们设计出更多风格多样,形式新颖并具有很高艺术水平和实用价值的服装画。

电脑时装画具有绘图速度快、易于修改的特点,并可以随时调出,反复修改,改变样式颜色、花型、图案等,还可以根据当季流行,进行款式和色彩的配色组合,大大丰富了设计师的灵感,令设计师做出最有效的完善自己的设计。

服装效果图的分类

服装设计图的绘制是绘制效果图表达设计构思的重要手段,需要设计者有良好的美术基础,通过各种手法来体现服装的效果。服装效果图被看作是衡量服装设计创作能力、设计水平和艺术修养的重要标志。大体分为四类:

1. 服装整体结构图

整体结构即服装外形结构,是指服装的外轮廓线形成的型体,没有衣褶、省道这些的内部结构,只有外部的形体结构,是服装大效果的体现,是服装风格的主题之一,是服装款式变化的关键。通常在不影响其功能的基础上可以通过调节服装的肩宽、三围、裤脚、裙摆而形成风格各异的造型效果,每个外形可以有无数变化和

可能性,例如:直筒形、桶装、袋装、梯形裙、A字裙、帝国装、低腰装、罩衫装、土耳其长衫等等。这些外形可以单独使用,也可以相互结合使用。具体方法可以在服装款式的外轮廓上,也就是在服装的关键部位,像肩部、腰部、下摆处设点,联结这些点即可显示出服装的整体外形,再经过局部调整就成为完整的服装款式的外形。比如用竖线来增加其修长感,斜线可以增加活泼、动感和变化。曲线可以使造型圆顺、飘逸。不规整的图

形构成的图案或装饰物在整体效果中起着活泼气氛、强化造型的作用。在女装中，往往以曲线居多，给人以柔美、丰富多变的艺术效果。男装的造型以倒梯形为主，为了强调男性的阳刚之美，常常在肩部、背部使用水平的横线分割，给人以健壮威武的感觉。

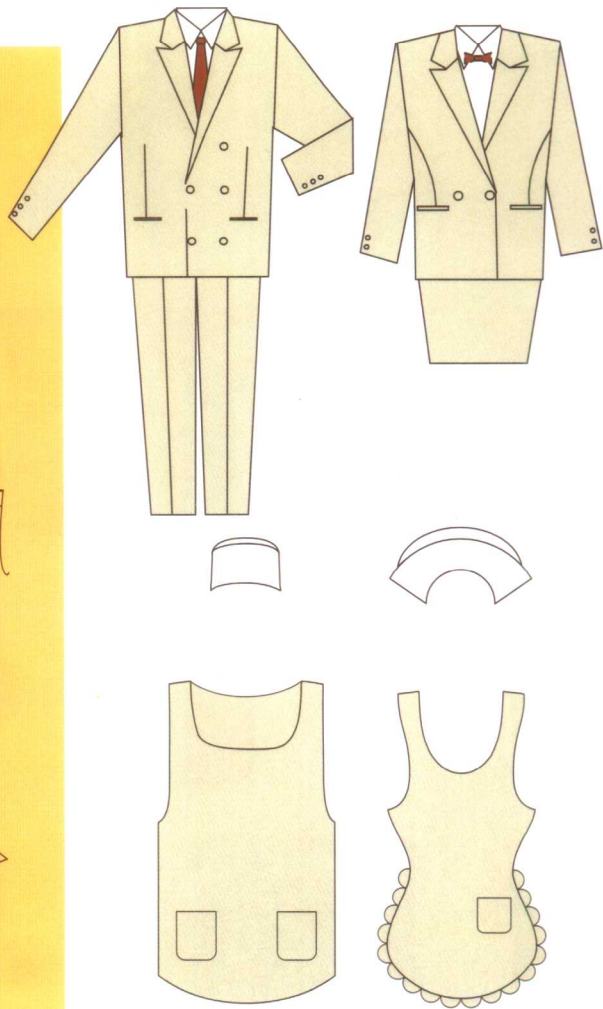
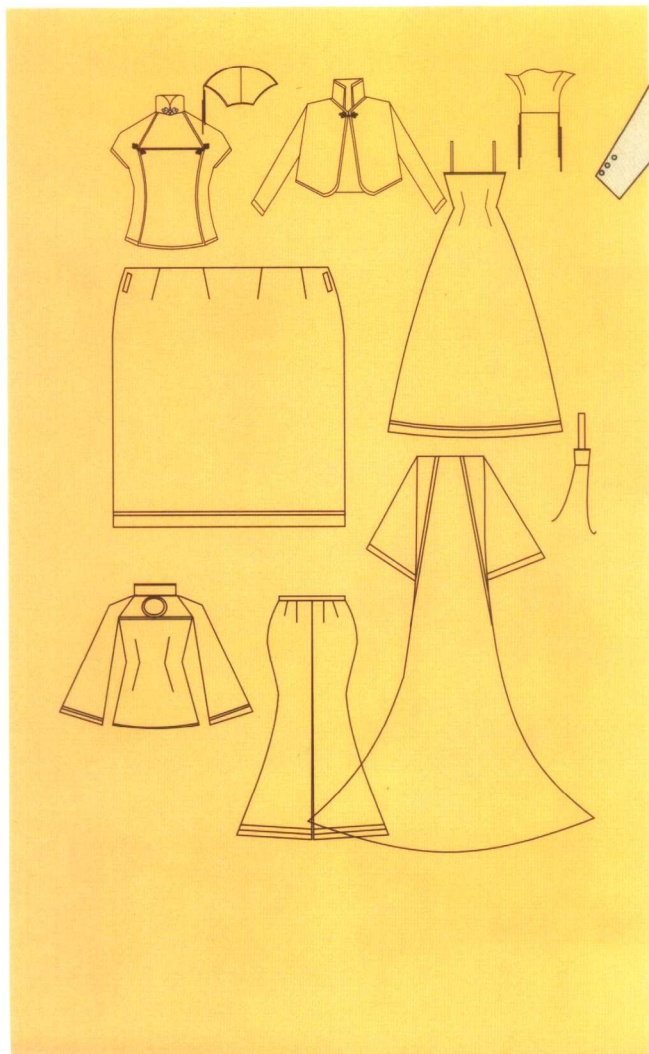
服装整体结构图为了达到一定的节奏和韵律感，通常款式有上装长，下装短或下装长，上装短；上装紧，下装松或上装松，下装紧；上装曲线，下装直线或上装直线，下装曲线之分，但无论如何变，都是为了达到新颖、别致的视觉美感。

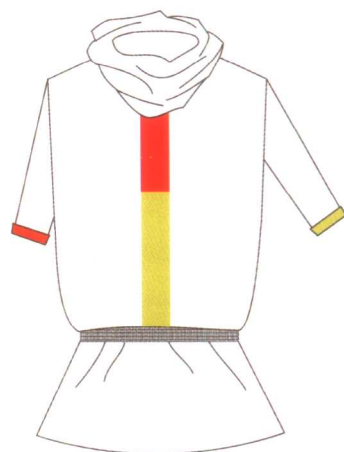
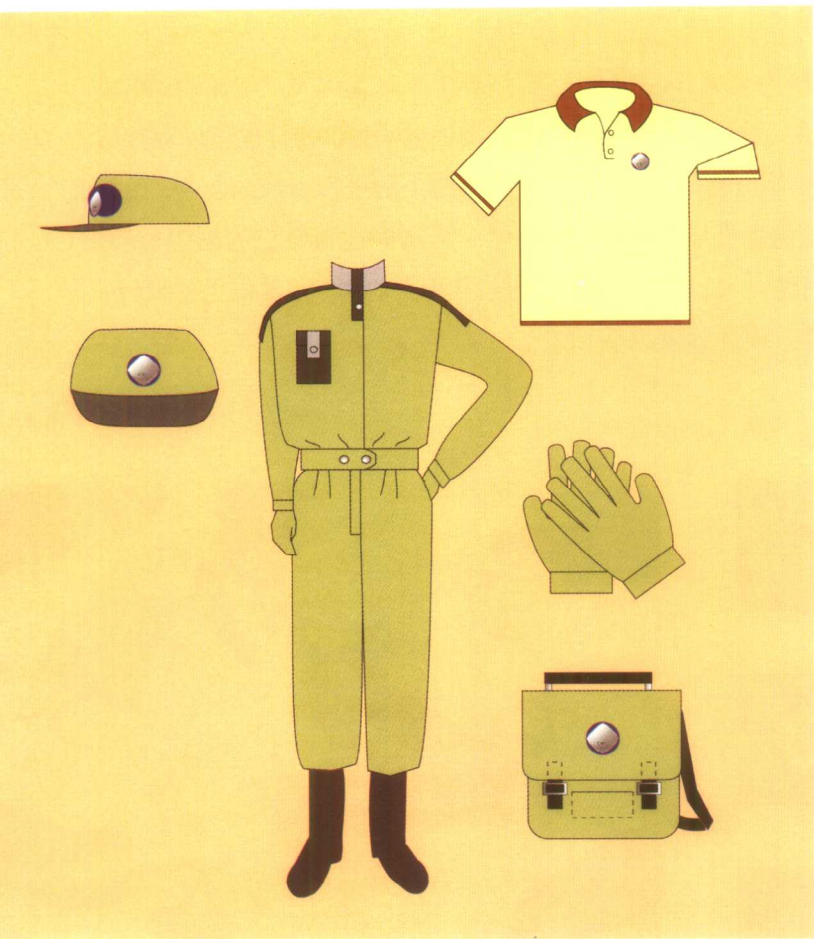
2. 服装款式结构图

服装款式结构图是服装设计极为重要的一个环节，是服装设计过程中不可缺少的一个部分。时装画具有一定的表现力，但不如平面结构图精确，时装画含有一个着装的人体，而将服装从人体上拿开并摊平，这被称为平面结构图。它包括具体的各部位详细比例，服装内部结构设计或特别的装饰。一些细部和服饰品的设计也可以画成放大的细节图加以说明注解。

平面结构图应准确工整，体现各部位的比例要符合服装的尺寸规格，一般以单色线勾勒，也有用虚线来表现平面结构图中的线迹。要求线条流畅、整洁，以利于服装结构的表达。也可以画出色调，添加衣服内部的褶皱，或者画上花纹图案和面料质地。

作者：潘 珊

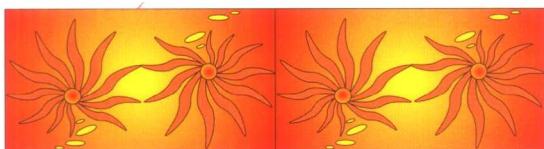

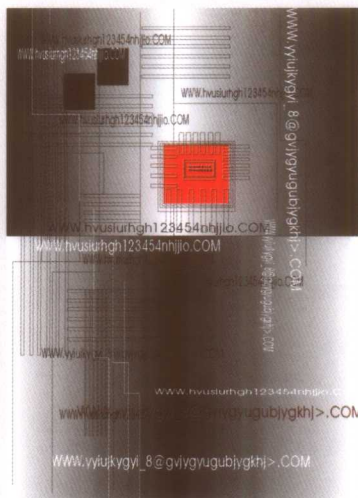
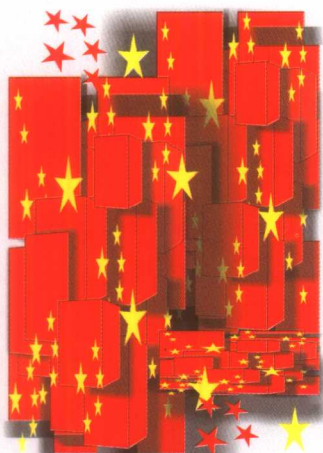
作者：潘 珊

3. 二方连续及面料设计

二方连续是以一个或一组单位纹样为基础,向左右或上下两个方向反复排列,形成连续性,分散点式,接圆式,折线式,波线式,结合式。可以做花边装饰用,也可再发展成为面料设计。面料设计可以满足设计师更好的发挥自己的想像力和创造力,画出更适合自己的服装的面料。电脑使这个设计更加方便、快捷,设计师可以从

自然界中采取无限宽广的素材,借助电脑来加以表现。并且也可以对现成的面料扫描后进行修改、换色,改变花型、图案等达到自己的理想材质,令设计师最有效的完善自己的设计。

作者：梁曾华

作者：梁曾华

作者：潘 瑶

IL2ZX1887*ANNA19.V1889-17.V1942*EMIL19V1
7-6.IX1943*ERVIN2.VII1908-18.XII1943*FRAN
11RMA26.II1887-16.X1944*HUGO19.II1894*PA
11944*HELENA16.III1907*PETR1.I1938-4.X1944
2H15.I1929*JIRI4.III1933-12.V1942*JOSEF10A
1*KAREL10.IX1872-10.XII1942*ELSA6.II1887-6J
9.IX1894-3.XI1941*KAREL25.II1900*CHARLOI
13.VII1889-17.V1942*MARTIN14.IX1926-16.X194
JOLANA1.V1934*TOMAS8.II1938*JIRI7.VII1939
2.IX1877-17.V1942*OTA31.XI1886*ALZBETA12V
45***RUDOLF2.XI1927-8.II1945***RICHARD5.II188
V1891*ZENKA21.VI1891*KAMILA4.VII1923*HA
ENDER1.IX1921-20.I1943*VALTR4.VIII1906-6.II
28.V1927-26.I1943*VITAZSLAV15.I1886-17.V194
15KA6.X1895-6.IX1943*ANITA30.XI1923-16.X19
43*MARKETA13.V1891-20.XI1942*ADA28.I1889
2*ANNA31.XI1863-19.X1942*ANNA3.I1879-12
BLANKA6.IV1928*LEAZK.II1934-3.XI1941*BEI
5-8.XI1942*ELISKA10.VIII1893-17.V1942*EMILII
14.VII1942*IRMA7.1882-14.VII1942*JANA23
LEOPOLDA14.VIII1886-17.V1942*LOTKA24.X18
16.X1943*OLGA23.VIII1892-6.IX1943*PAVLA1
4ZIE4.VIII1883-13.VI1942*VILEMINA14.X188
121.II1917-17.V1942*KATZENELLEN
93.IRENA2.IX1896-23.II1943*OTA8.IV1909-19
1897*HERMAN14.IX1896-23.II1943*OTA8.IV1909-19

作者：周 婷

4. 时装画效果图

时装画包括实用性的服装效果图和欣赏性的时装画,设计师画图时必须配合其使用目的与场合来决定如何作画。画法可以自由、灵活多变,但仍以传达衣服款式为目的,所以要受到某种程度的约束。

写实性的服装效果图是设计师表达服装款式的主要语言,是以写实手法准确的表达着装的整体效果。服装的轮廓造型、内部结构线、装饰线、衣服的褶皱与垂感、面料的花色与质地都要加以表现,力求与成衣效果一致,可供厂家与顾客订制。

欣赏性的服装画着重绘画技巧,所用工具和材料毫无限制,强调气氛和视觉效果,没有款式细节标准。既可画的精细逼真,也可用写意、夸张、概括、取舍的各种特殊技法,重在表达服装画的装饰美和形式美上。

时装画的表现手法是多种多样的,可以采用八头身的体形比例,细致的刻画服装及配饰,以取得优美的形态感。也可以采用夸张手法,表达服装更鲜明的个性特征,要么以简化手法,简洁、明快的表达服装特性。但无论用哪种手法都要让模特以最有利于体现服装穿着效果的角度和动态为标准,这样才能更好地体现设计构思。像运动装,可以根据运动类型不同摆出不同的姿势,制造活泼的气氛。晚礼装可以摆戏剧性的姿势,化浓艳妆,做夸张发型。内衣可以摆轻松、自然的动作,强化人体的曲线美感。职业装可以画比较严肃、中规中矩的动作,适合上班族。

绘画方式上有薄画法和厚画法两种。薄画法利用水彩颜色的晶莹、透明和酣畅淋漓的特点,可平涂也可晕染,适合表现一些轻薄、柔软的面料(例如:丝绸、麻织物等)的服装效果。厚画法具有覆盖力,而且表现力强,适合表现一些厚质感的服装造型效果(例如:花呢、针织

等)。

时装画效果图还须注意不同面料,不同质感的表现。像毛皮服装,外形粗犷,但很柔软、蓬松,可以先画出毛皮的主色调再用细笔将外毛一笔笔钩出。丝绒服装,边缘和缝线有高光,先画出服装的影调再留出空白作为高光。丝绸服装色调要淡而柔和表现出绸缎的光感。毛料服装用笔要刚劲挺直,轮廓线粗壮夺力,少勾衣褶,表现它厚重的质感。棉料服装褶皱多,而且细碎,无规则,也没有高光,只要平涂即可但如有花纹要注意细致的刻画。网眼织物用于装饰,婚纱用的多,但用于一套完整的服装时,通常由于它过于透明,需要加上一层里衬,通常用淡彩画里衬色,再用细笔绘基本花纹。

学习时装画的方法可以采用临画结合的方法。从时装杂志上或一些时装照片中学习画模特的姿势,掌握化妆、发型、服饰等流行趋势,再慢慢加以自己的构想和创作,最后在自己掌握的画法基础上,创作出自己的风格的时装画。

这些都需要我们假以时日的不懈努力和练习,打下扎实的美术基本功,才能做到心到手到的境界。

应用软件

1. Coreldraw

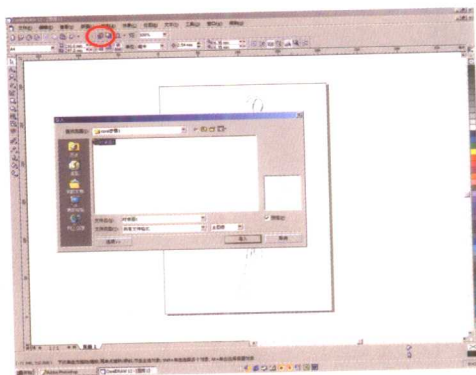
Coreldraw 是一个功能齐全的图形处理软件。它的主要特点是便于图形绘制、图形处理和图形修改功能上。设计师可以运用其绘制矢量图的强项,绘制服装款式结构图和整体结构图及进行服饰图案的设计。现在 Coreldraw 12 工具箱中新增的“自由手”工具也可绘制矢量图形的时装效果图,而且比以前的“贝塞尔”绘图工具更为方便、快捷。

另外,Coreldraw 的界面设计及菜单设置简单,非常便于初学者学习,是一个实用又容易上手的软件。

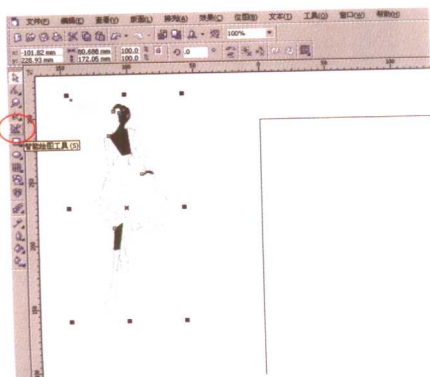
Coreldraw 示例 1: 蓝衣少女

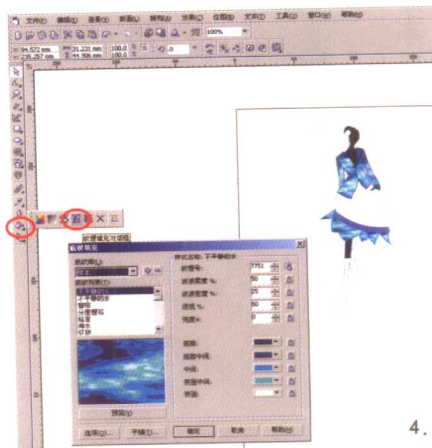
1.

2.

3.

4.