

服装高等教育“十二五”部委级规划教材(本科)

王小雷 著

新编鞋靴设计与表现

NEW DESIGN TEXTBOOK OF SHOES

从鞋靴的创意与造型基本概念入手
全面系统地介绍鞋靴设计的基础知识
鞋靴设计的创意来源、设计环节、生产过程、技法表现
材料与工具以及计算机软件的绘图方法和工厂的生产流程
附大量国内外优秀鞋靴的设计及表现范例

中国纺织出版社

服装高等教育“十二五”部委级规划教材（本科）

新编鞋靴设计与表现

王小雷 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从鞋靴的创意与造型基本概念入手,全面系统地介绍了鞋靴造型表现的方法、目的及用途等,对鞋靴设计的艺术做了完整的阐述。全书九章,包括鞋靴设计的创意来源、设计环节、生产过程,技法表现包括鞋靴设计的基础知识、不同材料以及不同工具等。为了体现本书的实用价值,还介绍了计算机软件的绘图方法和工厂的生产流程,并附有大量国内外优秀鞋靴的设计及表现范例。同时,本书还根据专业特点,将鞋靴的表现技法、设计以及设计运用等相关环节有机结合,使其形成一个完善的教学整体,方便读者系统化地学习。

本书主要用作鞋类设计专业教材,也可供鞋靴设计爱好者自学参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

新编鞋靴设计与表现 / 王小雷著. --北京:中国纺织出版社, 2014.5

服装高等教育“十二五”部委级规划教材. 本科

ISBN 978-7-5180-0359-4

I. ①新… II. ①王… III. ①鞋—设计—高等学校—教材 IV.①TS943.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第002869号

策划编辑:张程 责任编辑:宗静 责任校对:楼旭红
责任设计:何建 责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010—87155894 传真:010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京通天印刷有限责任公司印刷 各地新华书店经销

2014年5月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:8.5

字数:90千字 定价:45.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

出版者的话

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高[2007]1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育协会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

(3) 实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

前言

创意与造型是鞋靴设计过程中的重要环节，鞋靴从初始的设计到设计的完善以及设计的表达等均离不开创意造型，因此它是一名学习者必须具备的学习手法，也是一名合格鞋靴设计师必备的技能。

全书共分九章，通过大量的鞋靴款式创意设计和优秀的作品搜集，在原有版本基础上注入更多新鲜的血液。其特色突出体现在以下几个方面：首先，突出强调该书的实用性，通过大量的步骤图，使学生能够清晰地了解和掌握鞋靴绘制的基本常识，简便易学。其次，为适应高速发展的数字化技术，使学习者能够更好地了解鞋靴的生产流程，加强实践能力，新编版着重强化了鞋靴计算机软件绘图表现和鞋靴的设计过程以及生产过程。做到在学习基础知识和掌握传统技法的同时，紧跟时代步伐，以此平衡不同的教学点。第三，本教材重点突出了系统性、全面性，将鞋靴的创意与造型和鞋靴的设计加以综合并且分析细化，并通过大量的实例进行讲解，使读者学完之后可以解决如何看、如何分析、如何实践等问题。

本书有着较强的实践性，且在实际教学过程中经过反复修改，在我校已经形成一套完整、综合的教学模式，使具有不同程度专业知识的学习者都能从中受益。本书在编写中得到了业界朋友的大力帮助，在此表示感谢，同时要感谢赵靓、程哲、李鑫、朱玉林、严梦成、陈青、魏馨等同学的大力协助。

王小雷

2013年7月9日

目 录

第一章 鞋靴设计的图与画	002
第一节 设计表现的基本概念	002
一、鞋靴设计表现图的定义	002
二、鞋靴设计表现图的分类	002
三、鞋靴设计表现图的作用	003
第二节 表现图的特征	004
一、科学性	004
二、技术性	005
三、艺术性	005
四、商业性	005
第三节 常用工具	006
一、纸张	006
二、笔	006
三、颜料	006
第二章 构思图的表现方法	008
第一节 基本步骤	008
一、定义	008
二、目的	008
三、鞋靴构思图步骤	008
第二节 线描稿的表现	012
一、铅笔稿	012
二、钢笔稿	015
第三节 调子稿的表现	019
一、黑白调子稿	019
二、彩色调子稿	023
第三章 效果图的表现方法	028
第一节 硬笔效果图的表现	028
一、彩色铅笔表现技法	028
二、马克笔表现技法	029
第二节 软笔效果图的表现	033

一、水粉表现技法	033
二、水彩表现技法	035
第三节 淡彩的表现	037
一、铅笔淡彩表现技法	037
二、钢笔淡彩表现技法	039
第四章 材料分析与表现	042
第一节 常用鞋材肌理的表现	042
一、正面革	042
二、漆面革	043
三、磨砂革	043
四、鳄鱼皮	045
五、针织材料	046
六、花色材料	047
第二节 其他材料肌理的表现	048
一、蕾丝	048
二、丝绒	048
三、牛仔材料	049
四、透明材料	049
第三节 局部刻画与表现	050
一、装饰物的表现	050
二、扣襻的表现	050
第五章 常用计算机绘图软件的表现方法	054
第一节 CorelDRAW软件	054
一、图例一	054
二、图例二	057
第二节 Photoshop软件	058
一、图例一	059
二、图例二	063
第六章 鞋靴设计的创意思维	070
第一节 鞋靴设计的题材与主题	070
一、设计题材	070
二、设计主题	071
第二节 鞋靴设计的灵感	072
一、设计灵感的认知	072
二、灵感的来源	072
三、灵感的运用	074

四、灵感运用的案例：《水立方》——水蓝色艺术结晶	075
第三节 鞋靴的系列化设计	076
一、鞋靴系列化设计的目的	076
二、如何进行鞋靴系列化设计	076
第四节 鞋靴的设计风格	078
一、传统风格	078
二、都市风格	078
三、休闲风格	079
四、前卫风格	079
五、运动风格	080
六、民族风格	081
第七章 表达与实践	084
第一节 鞋靴的设计分析	084
一、市场分析	084
二、主题判断	084
三、设计的周期	085
四、设计构思图	086
第二节 鞋靴的设计步骤	087
一、鞋靴设计室	087
二、设计流通	087
三、设计审核	089
第三节 鞋靴的设计实践	089
一、生产安排	089
二、生产流程	089
三、产品延续	097
第八章 产品案例	100
第一节 溯溪鞋设计	100
一、背景资料	100
二、产品定位	100
三、灵感来源	100
四、效果图、结构图的表现	101
五、要点分析	102
六、设计评介	102
七、相关材料的组织	102
八、设计实施	102
九、设计宣传	103
第二节 “潮鞋”设计	104

一、背景资料	104
二、产品定位	104
三、产品分析	104
四、灵感来源	104
五、设计要点	104
六、效果图、结构图的表现	105
七、设计宣传	105
第三节 时尚女鞋设计	106
一、背景资料	106
二、产品定位	106
三、产品分析	107
四、灵感来源	107
五、设计要点	107
六、效果图、结构图的表现	107
七、设计宣传	108
第九章 表现技法范例	110
第一节 写生稿	110
第二节 线描稿	111
第三节 调子稿	113
第四节 构思稿	114
第五节 效果图	119
参考文献	125

鞋靴设计的图与画

- 课题内容：**
1. 设计表现的基本概念
 2. 表现图的特征
 3. 常用工具

课题时间：3课时

- 教学要求：**
1. 使学生初步理解鞋靴设计表现的基本概念和作用。
 2. 使学生了解鞋靴的结构和基本特征。

课前准备：教师强调鞋靴设计的表现手法和准备工具。

第一章 鞋靴设计的图与画

第一节 设计表现的基本概念

一、鞋靴设计表现图的定义

运用线条、色彩、明暗等相关造型要素，形象地展现鞋靴的款式、质感、结构以及工艺特征等方面的设计图稿。鞋靴设计表现图是设计师对鞋靴立体形象的平面表达，是传达设计意图的技术语言，具有直观、经济、明确的特点。

二、鞋靴设计表现图的分类

根据不同的设计目的及表现手法，通常将表现图划分为设计构思图、设计效果图、结构图以及三维模拟图（图1-1、图1-2）。

1. 设计构思图

设计构思图主要用于鞋靴创作灵感以及设计资讯的记录，表现的形式简洁、实用。关键部位可独立放大成图，并可配合文字加以解说，常用于产品

的前期开发阶段。

2. 设计效果图

设计效果图是一种常用的产品设计表现图。它不仅能清晰地体现设计师的设计意图，反映产品的结构、材料、功能等特点，同时还为各部门对产品的评介工作提供了一个全面的信息平台，是产品设计的深化阶段。

3. 结构图

结构图强调产品的生产性及工艺性。作为指导打板师打样以及小样工缝制的依据，结构图必须线条清晰、比例正确，并要求绘制出产品的每一个细节，包括缝合线、马克线等。

4. 三维模拟图

三维模拟图主要通过数字技术多角度、全方位地展示产品特点，以及产品与人之间的配伍状况。

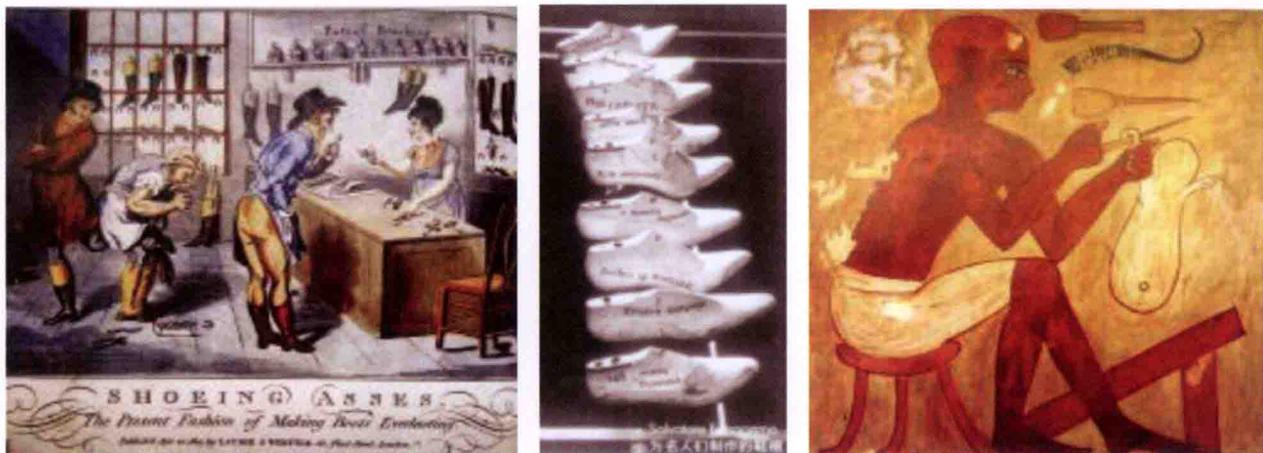

图1-1 制鞋业

图1-2 效果图

三、鞋靴设计表现图的作用

鞋靴设计图能形象、直观地表现鞋靴的款式造型、色彩、材质以及局部装饰、整体搭配等特点，具有较强的实用性（图1-3）。其作用具体体现在以下几个方面：

1. 收集信息

选择恰当的方式来收集、整理来自各方面的设计信息、潮流动态对于设计师而言非常关键。图稿的形式具有简洁、直观的特点，可以弥补文字、语言表达的不足。

2. 记录构思

可以不受时空的限制，随时随地用图或图文的形式记录自己的设计想法。

3. 激发灵感

设计表现图不是设计的简单再现，在表现过程中融入设计师的创作激情及艺术感召力，激发了创作灵感，是一个二次设计的过程。

4. 设计表达

鞋靴的设计、开发是一个群策群力的工作，一幅高质量的表现图不仅能体现设计师的设计意图，同时还为工艺生产、市场销售等相关部门搭建了一个相互交流、完善设计的平台，使产品开发的工作效率得到提高。

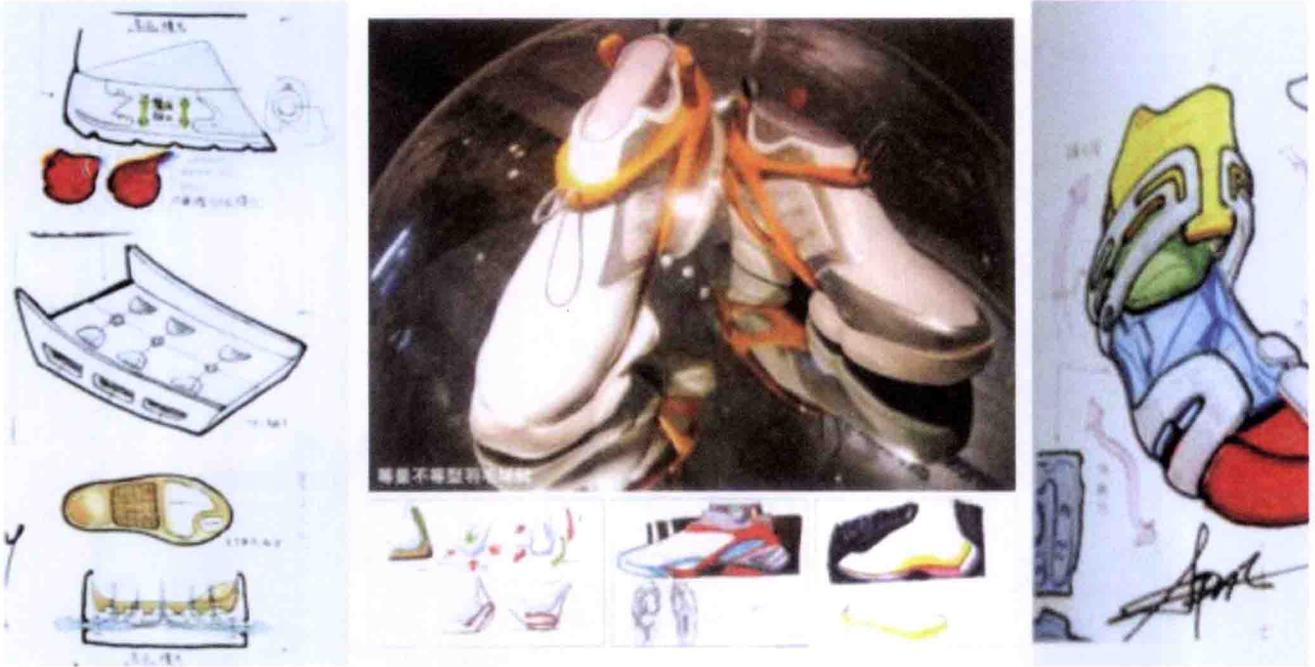

图1-3 设计图（作者：Simon APRIL）

第二节 表现图的特征

一、科学性

鞋靴表现图是表现鞋靴的设计及穿着效果，因此必须以人体结构为基本依据，了解脚的生理与运动机能，满足人体功能学的基本要求，符合鞋靴造型的基本规律（图1-4~图1-6）。

图1-4 鞋靴部位名称一

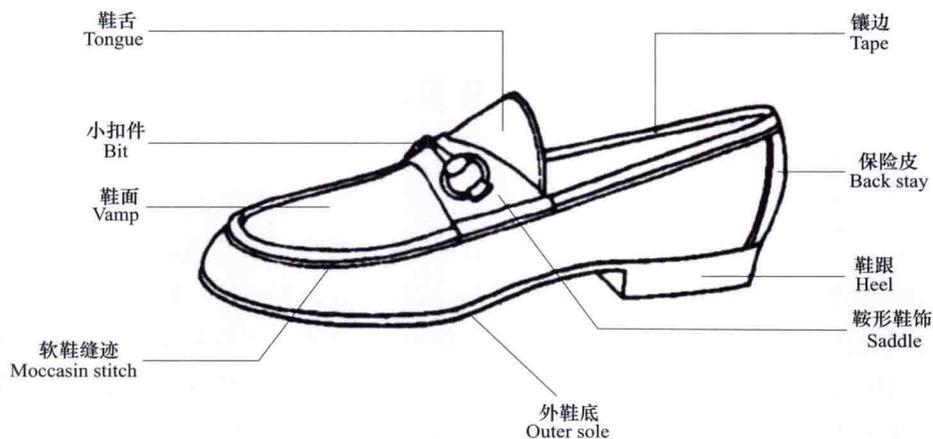

图1-5 鞋靴部位名称二

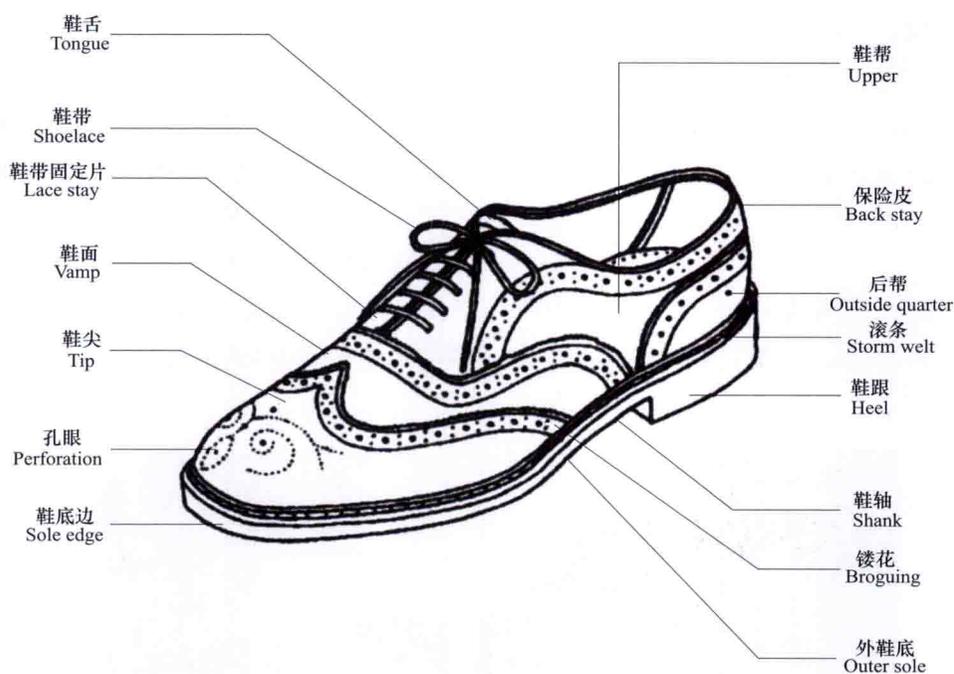

图1-6 鞋靴部位名称三

二、技术性

产品的设计既要符合人体运动的基本规律，又要符合鞋靴的结构和工艺原理，包括不同部位的组合比例、材料配伍以及缝制工艺等。

三、艺术性

鞋靴表现图作为绘画大家族中的一员，必须遵

循美的一般规律，使产品的设计与表现具有一定的艺术价值，并能根据不同材料、工艺特点选择不同的表现语言。

四、商业性

鞋靴表现图要求真实地反映设计师的设计意图，在具有艺术表现力的同时，还必须使设计紧跟时代潮流、满足市场的需求，做到美观与实用相结合。

第三节 常用工具

一、纸张

通常可根据表现图的不同类型来选择不同的纸张。强调鞋靴的材料特征以及色彩效果的可选用水粉纸、水彩纸以及素描纸，它们可配合相关工具进行深入地刻画，通常用于效果图的表现；快速记录设计构思则可用普通的速写纸或复印纸，它们方便快捷，能抓住稍纵即逝的创作灵感；为彰显个性、展示作品的不同风格，可选用特殊类型的肌理纸、底纹纸等。例如，有色纸的纸面光华结实、并有不同的颜色，能使产品很好地统一在一个色调中，因此非常适合系列化产品的表现。

二、笔

鞋靴表现图的绘图用笔非常多，主要包括表现产品轮廓造型的各类铅笔、钢笔，它们粗细、软硬

有别，可根据需要进行不同选择。使用简便的各类硬质色彩工具，如马克笔、彩色铅笔、色粉笔等，它们都具有方便快捷、易于掌握的特点；毛笔类包括各种水彩笔、水粉笔等，它们通常配伍各自的颜料，以充分发挥其特性。其中，毛笔类工具的表达语言最为丰富，表现力也最强，对技巧掌握的要求也最高。

三、颜料

最常用的是水粉、水彩两种颜料。水粉颜料属于非透明性颜料，具有较强的覆盖力及表现力，特别适合于材料肌理的表现，在厚重材料的表现中尤为突出，如粗纺产品、麂皮产品以及羊羔毛的表现等；水彩颜料属于透明性颜料，具有明快、透亮的特点。它以水为媒介进行色彩调配，覆盖力较差，适合轻薄型材料以及花色面料的表现（图1-7）。

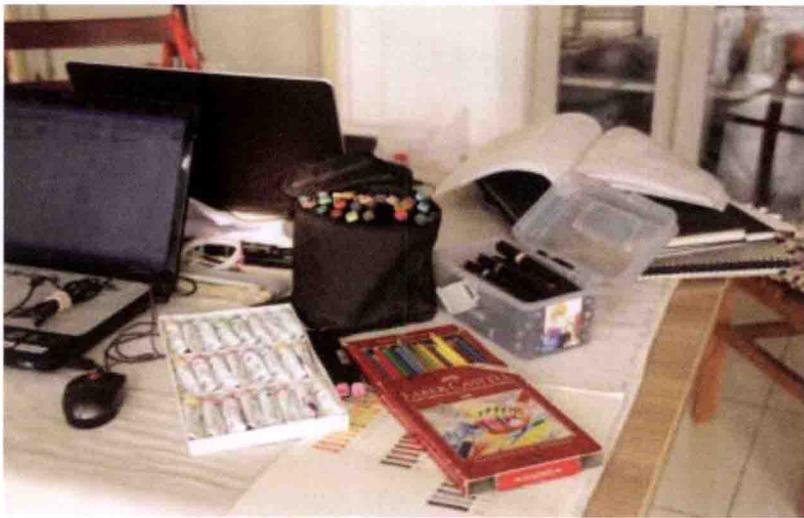

图1-7 常用绘图工具

课后练习：

1. 请找出你所感兴趣的鞋靴设计表现图，并阐述其设计理念。
2. 如何理解鞋靴的艺术性？

构思图的表现方法

- 课题内容：**
1. 基本步骤
 2. 线描稿的表现
 3. 调子稿的表现

课题时间：9课时

- 教学要求：**
1. 使学生能够了解构思的设计过程，掌握鞋靴设计的基本表现方法。
 2. 使学生掌握自我分析常用的表现技法。

课前准备：教师准备好鞋靴设计表现步骤的图片示例。

第二章 构思图的表现方法

第一节 基本步骤

一、定义

鞋靴设计构思图又可称为鞋靴设计速写，能清晰地体现鞋靴的造型、色彩、结构等设计要素，具有方便、快捷、有效的特点。表现程序上本着先造型后上色的基本原则，造型工具以铅笔、钢笔为主，色彩表现主要有马克笔、彩铅、色粉笔等便于使用的硬笔工具。

二、目的

鞋靴设计构思图是产品资料收集、概念设计和构思的主要表现形式，其内容包括产品的外形特征、结构分析、功能说明、尺度、材料以及色彩倾向等各方面。

三、鞋靴构思图步骤

鞋靴构思图步骤如图2-1~图2-5所示。

(1) 在纸上画一水平直线，并截取一定长度，表示鞋长。

(2) 用平滑的曲线画出前、后跷线以及后跟弧线。

(3) 画出鞋口、鞋面及鞋头。

(4) 画出鞋底及鞋跟。

(5) 画出鞋子分割线、马克线以及配件等局部装饰工艺。

(6) 用较粗的线条画出鞋子结构中的阴影线，突出鞋子的立体感。

(7) 用马克笔等工具表现出鞋子的色彩关系。

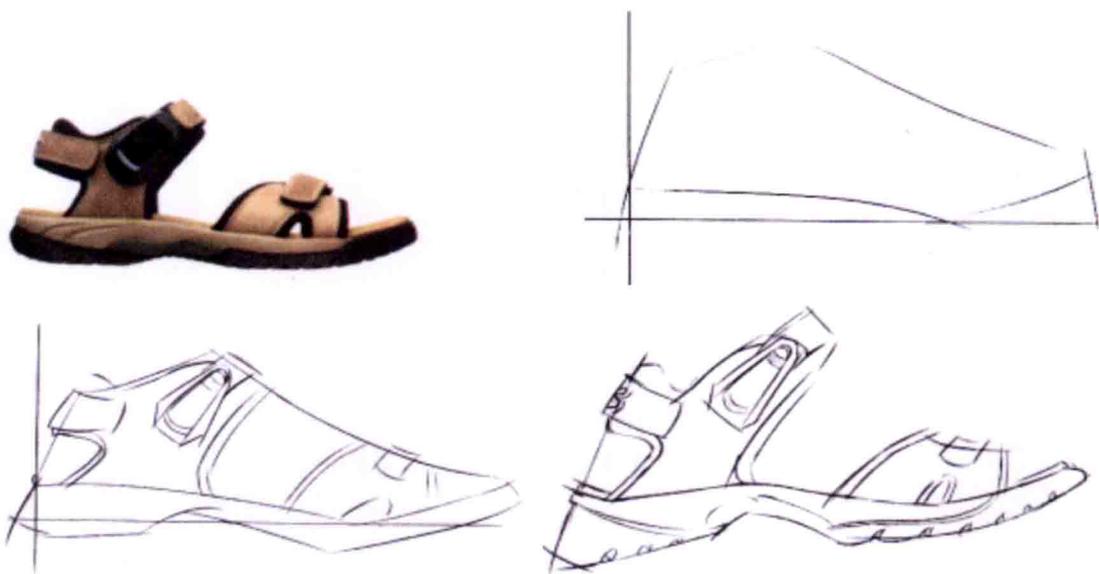

图2-1