

手绘·意

服装效果图 表现与解读

FUZHUANGXIAOGUO
TUBIAOXIANYUYJIEDU

本书以服装效果图的表现与解读为切入点，从服装效果图的表现方法、表现技巧、表现步骤、表现效果等方面进行深入剖析，旨在帮助读者掌握服装效果图的表现方法与技巧，提高服装效果图的表现水平。本书可作为服装专业及相关专业的教材，也可供从事服装设计的从业人员参考。

孙戈 汤惟琼 编著

辽宁美术出版社

手绘·意

服装效果图 表现与解读

FUZHUANGXIAOGUO
TUBIAOXIANYUJIEDU

孙 戈 汤惟琼 编著
辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

服装效果图表现与解读 / 孙戈, 汤惟琼编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2012.1
ISBN 978-7-5314-4897-6

I. ①服… II. ①孙… ②汤… III. ①服装设计—效果图—绘画技法—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第072543号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳恒美印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8.5

字 数: 200千字

出版时间: 2012年2月第1版

印刷时间: 2012年2月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹

技术编辑: 徐 杰 霍 磊

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-4897-6

定 价: 54.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前 言

目前,服装效果图技法类的教材种类繁多,其中介绍的表现形式多种多样,既可手绘也可通过电脑软件来完成。一些初学者由于绘画的造型能力较弱,往往通过手绘与电脑软件结合的方法来弥补自己造型能力的不足,以达到应用的目的。所以就服装效果图表现而言,只要方法正确,采用严谨、简洁、实际的绘画语言,经过刻苦的技法训练,就能够表现出服装款式的造型效果。

服装效果图的一个最主要的功能就是通过绘画的形式,把设计构思清楚地传达给别人(如设计助理、打版师、工艺师及公司策划、营销人员等),使之体现设计师在表达理念、风格、流行、色彩、造型及用料等方面的设计信息,当设计的款式准备制作时,如何利用服装效果图读懂设计师的意图,解读设计信息在制作成衣过程中尤为关键。因此,我们所表现的服装效果图是通过图来解决做的问题,而不是解决画的问题;那么,如何解决做的问题,解读图的信息才是关键。

通过长期以来的专业教学及服装产品设计的实践,我们深感此环节的重要性,本书突出服装效果图的应用性的特点,意在架起一座桥梁,将服装设计师、打版师、工艺师紧密地配合起来,让更多的初学者通过对《服装效果图表现与解读》的学习与认识,达到以指导成衣生产为目的的作用,并通过每一章的学习,使学生对本书内容的概览与要求一目了然;并根据自身的实际情况,量身定制训练目标,进而缩短训练过程,以达到最好的学习效果。

此书编著的初衷及定位旨为解决专业学生及职业设计师,在从事品牌服装设计及解读设计意图的实践应用环节中所用。另外,书中还收集了许多在校师生的服装效果图作品,在向他们表示感谢的同时,还期待广大的读者及业内专家对该书的偏颇及不足之处给予指正。

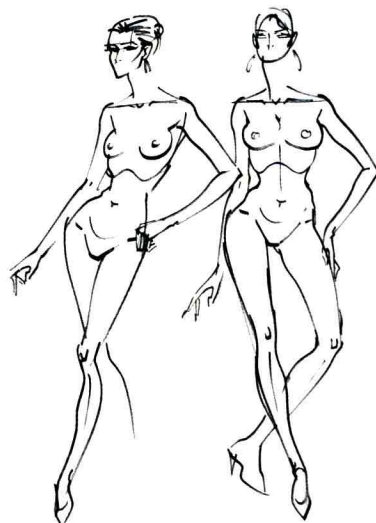
目 录

前 言

3

学前导读

6

第一章

9 第二章

19 第三章

33

导言与手绘工具

1. 课程的教学方案
 - 1.1 课程的教学作用与目标
 - 1.2 课程的教学要求
 - 1.3 课程的教学内容与课时安排
2. 服装效果图的手绘工具
 - 2.1 马克笔及使用要点
 - 2.2 彩色铅笔及使用要点
 - 2.3 色粉笔及使用要点
 - 2.4 油画棒及使用要点
 - 2.5 水彩色及使用要点
 - 2.6 其他辅助工具介绍

服装效果图的基础理论

1. 服装效果图的概念
2. 服装效果图的功能
 - 2.1 服装造型方面
 - 2.2 服装结构方面
 - 2.3 服装工艺方面
3. 服装效果图的形式类别
 - 3.1 服装效果图
 - 3.2 服装款式图
 - 3.3 服装工艺图
 - 3.4 服装效果图的学习方法

服装效果图的人体表现

1. 人物形象与局部造型的表现
 - 1.1 头部造型的表现
 - 1.2 面部妆容的表现
 - 1.3 手部的造型表现
 - 1.4 脚部的造型表现
2. 人体造型的表现
 - 2.1 服装效果图的人体基本比例
 - 2.2 服装效果图的人体动态表现

第四章

71

第五章

97

第六章

125

服装细节与廓形的表现

1. 服装细节造型的表现
 - 1.1 上装的造型表现
 - 1.2 下装的造型表现
 - 1.3 衣纹造型的表现
2. 廓形的造型表现
 - 2.1 A型服装的表现
 - 2.2 H型服装的表现
 - 2.3 X型服装的表现
 - 2.4 T型服装的表现
 - 2.5 O型服装的表现

服装面料与系列设计的表现

1. 服装面料的表现
 - 1.1 针织类材料的表现
 - 1.2 梭织类材料的表现
 - 1.3 裘皮革类材料的表现
2. 系列服装设计的表现
 - 2.1 女装系列效果图的表现
 - 2.2 男装系列效果图的表现

服装效果图解读

1. 设计概念的解读
 - 1.1 设计与设计概念
 - 1.2 设计概念的解读
2. 款式造型的解读
 - 2.1 款式与造型
 - 2.2 设计元素解读
3. 结构工艺的解读
 - 3.1 结构与版型解读
 - 3.2 服装工艺的解读

学前导读

在本书的每个章节中，分别有五项附加信息：

- 1.范例：每章节中选择一些效果图进行剖析，让读者通过讲解了解每个阶段学习的目标。
- 2.解读：每章节中通过一些图片，让读者更好地了解一些专业基础知识。
- 3.技巧：每章节中通过一些技法训练，把技法表现中关键的细节及材料的特性、效果加以注释。
- 4.点评：每章节中通过一些效果图习作，评点技法运用中色彩、造型及画面整体的表现效果。
- 5.赏析：每章节中通过一些优秀作品，进行分析研究，以便读者学习到不同的表现技巧与风格。

范例的标注

每章节中选择一些效果图进行剖析，让读者通过讲解了解每个阶段学习的目标。

正文的内容

每章节文字的专业理论介绍及表现技法信息。

图片的标注

章节中选择一些时尚专业图片介绍给读者，以便学习参考。

页码的标注

每两页在书的右上角有页码标注，以便读者查阅。

范围的标注

章节中选择一些优秀国内外服装效果图作品介绍给读者，以便学习临摹。

思考与练习

每一章节的结束都有一些作业的具体要求，以便读者练习。

章节的标注

每一章节都有标题的提示，这样就可以让读者快速找到自己想要阅读的部分。

第五章 服装面料与系列设计的表现 122 123

赏析

此幅系列服装设计的主题为《通天》，是作者1996年在香港理工大学学习时的设计作业。在效果图中，人物性格突出，动态造型严谨，设色沉着统一，服装结构清晰明确，面料质感及装饰纹样的刻画细腻丰富，以写实的手法，较为准确地体现了主题的设计意境与创想理念。

思考与练习

1. 通过市场调研，选择6~8款某商务男装品牌的成衣产品，经过对色、形、质及结构工艺的观察与研讨，画出符合生产要求的款式图。
2. 模拟一时尚女装品牌，画出一组5套以上的女装系列彩色效果图，并附灵感源、主题、设计构思、面料小样以及服装款式图。

主题 欢庆《潮流时装设计——男士时装设计开发》

主题 低调《潮流时装设计——男士时装设计开发》

主题 冰河世纪 作者 赵华志

矢岛功 作品

—— 第一章 ——

导言与手绘工具

第一章 导言与手绘工具

1. 课程的教学方案

1.1 课程的教学作用与目标

服装效果图技法是高等专业院校服装设计专业、服装设计与工程专业、时尚传媒专业、服装表演与营销专业主要的必修课程之一。是学习研究服装设计表现方法、表现技巧的一门技能性课程,其目的在于培养学生们的的设计意识和表现能力,使学生明确服装造型与人体的关系,掌握服装效果图的构思、技法、技巧、形式及服装配色与材料肌理等各种表现方法。作为今后要从事服装设计的学生,不仅要了解表现技法的相关知识,还要能够独立地完成体现设计意图及方便解读的服装效果图,更要熟练地掌握各种技法为实际设计项目服务。

此课程对学生掌握基本的表现技法、解读设计、深化设计,提高整体的设计表现能力具有极其重要的作用。因此长期以来受到专业院校师生和职业设计人员的重视,它是作为一名服装设计师表达自己设计语言最直接、最有效的方法,也是衡量其专业水平的依据。本书根据服装专业的教学大纲的要求,确定了该课程的教学目标,首先要从服装效果图的概念、基础理论的框架上全面地了解认识有关表现技法的相关知识,其次通过人体各部位的结构、动态造型与技法分析、步骤讲解、案例解读、作品赏析等内容,使学生能熟练地运用马克笔、水溶笔、色粉笔等基本材料进行服装效果图的绘制,同时加强设计概念分析与设计方案解读的能力,为全面提升专业表现技法的应用能力打下良好的基础。

1.2 课程的教学要求

为了使学生们全面、深入地学习专业表现技法,本课程由基础理论、专业知识、专业技能、应用原理四部分组成。第一、二章为专业知识与概念、基础理论等内容组成,该部分使学生们重点掌握服装设计与服装效果图的关系及基本理论,正确建立服装效果图的概念,理解服装效果图的功能、种类及学习服装效果图的基本方法,通过图例分析与手绘工具的介绍,从而增强学生们对手绘工具的认识与了解;第三、四章为专业知识与专业技能等内容组成,该部分通过讲述人体与服装的关系,并针对人体结构、比例与动态造型及服装面料、款式廓形等内容的表现形式与基本规律的介绍,本章节必

须进行大量的训练,以达到熟练掌握技法,完整准确地体现设计意图的目的,这样才能让学生掌握人体与服装的空间关系、透视比例及衣纹特征,提高学生对人体与服装造型的表现能力;第五章为应用原理与专业技能等内容组成,主要学习不同类型服装的应用表现能力及画面整体的艺术效果,提高学生的表现能力与鉴赏能力,使学生在表现服装在色、型、质设计要素的同时,还能进一步地刻画出着装者的气质与个性,并通过场景的渲染,使设计作品更具艺术感染力;第六章为专业知识与应用原理等内容组成,解读服装效果图中所体现的设计概念、品牌定位、款式造型、结构工艺,本章节以全新的角度引领学生从服装设计的整个过程中,认识解读服装效果图中所表现的内容信息,通过“图”的表现更好地将构思与后期制作联系起来,让学生在今后的设计表现中达到职业设计师应具备的专业水平。

1.3 课程的教学内容与课时安排

章 / 总课时数	课程性质	分课时	课程内容	训练说明
第一章 (2 课时)	专业知识	1	导言	针对手绘工具的种类,通过 使用了解其特性及效果
		1	服装效果图的手绘工具	
第二章 (6 课时)	概念与 基础理论	2	服装效果图的概念	通过大量的范围,了解效果图的种类 与表现形式,掌握其功能与特征
		2	服装效果图的功能	
		2	服装效果图的种类	
第三章 (18 课时)	专业知识 与专业技能	6	人物形象与细节表现	针对头部五官、人体结构、动态造型进行训练
		6	手部与脚部的造型表现	
		6	人体造型的表现	
第四章 (12 课时)	专业知识 与专业技能	6	服装细节的表现	针对上下装不同款式、面料进行训练
		6	服装廓形的表现	
第五章 (24 课时)	应用原理 与专业技能	8	服装面料的表现	针对男、女装及系列服装进行综合性训练
		8	女装系列效果图的表现	
		8	男装系列效果图的表现	
第六章 (18 课时)	专业知识 与应用原理	6	设计概念的解读	针对实际方案,进行概念、款式、 结构工艺等信息的解读训练
		6	款式造型的解读	
		6	结构工艺的解读	

2. 服装效果图的手绘工具

服装设计图采用的手绘工具种类繁多,但大多因人而异,设计师会根据自己的习惯、技法特点与设计风格选择绘画工具,主要是为了设计意图及表现效果服务;但就初学者而言,首先要了解和熟悉常规的表现工具:马克笔、彩色铅笔、色粉笔、水彩等,只有熟悉地掌握它们的性能才能运用自如,不断地提高技法的应用能力,使设计图的表现逐渐形成自己的风格。

2.1 马克笔及使用要点

马克笔是现代设计中一种较为普遍的手绘工具,它分为水性、油性和酒精性三种类型,其品种繁多(包括韩国的、美国的、德国的)、色彩丰富,如灰色系(包括冷灰和暖灰)、红、黄、蓝、绿等,可以根据色标号选购颜色,一般在四十支左右即可。笔头分为圆、方、尖三种,受笔头限制在服装上大面积平涂较为困难,可利用马克笔的渐变与排列来表现。

马克笔由于携带方便、使用简单深受服装设计师的喜爱,所以也是服装设计图表现技法的主要使用工具。它的特点是使用方便,不用水和毛笔等辅助工具就能着色,

而且线条流畅统一,色彩鲜艳透明,笔触较为一致;油性笔色彩比较稳定,往往通过运笔的速度体现虚实变化,附着力强、不易涂改,所以要进行大量的反复训练,才能把握发挥马克笔的特性及优势,另外,在表现设计作品的使用前,必须对所画的内容做到胸有成竹,并一气呵成。

对于初学者在使用马克笔时,首先,要把线条的表现与服装的外形廓线和内部结构结合起来。在马克笔的使用

时,一般采用光泽平滑的纸张,这样会使画面的效果更好,但在使用时不能反复涂抹,这样会使颜色变得混浊,同时也会使纸张的表面粗糙起毛。可使用的纸张如胶版纸、铜版纸、复印纸、卡片纸等。

2.2 彩色铅笔及使用要点

在服装效果图的表现中,我们最好选用水溶性的彩色铅笔,它不同于水溶性蜡笔和水溶性炭笔。在服装局部造型的处理上往往能恰到好处地表现细节特点,在面料的颜色图案表现上,能较为具体地描绘出色彩的过渡变化及纹样特征。

水溶性彩色铅笔一般分为12色、24色、36色至48色等类型的包装,另外还有金、银两色;荧光色及不同硬度的单色铅笔。它含油性较高、质地细腻、使用方便、色彩稳定。它的特点是

可将上色部分用水渲染,能够达到水彩颜料的透明效果,当渲染待干后,可继续用水溶笔深入刻画,即可达到色彩艳丽的效果;没有进行水染的部分不易反复涂画,但可配合擦笔进行涂抹;另外,可结合水彩、马克笔、签字笔或与计算机后期处理相结合,形成较为丰富的艺术效果。水溶笔的运用一般对纸张的要求不高,最好选择一些表面略带纹理,易于上色的纸张,如钢骨纸、图画纸、水彩纸、特种纸等。

在服装设计图的色彩表现中,可用作打底或对画好的部分进行细致刻画;如人物的面部化妆、服装的光影部分或服装上的装饰纹样。但它的颜色在渲染后不够光泽艳丽,且覆盖力不强。其表现效果适合于表现针织类或皮毛类材料的服装。对于初学者来说,使用前可先做一些尝试,进行勾画、涂抹、渲染等,在使用的过程中积累一些

经验,掌握其不同的特性。彩色铅笔与马克笔相比,对于初学者来说易于掌握,画错可用橡皮擦掉,是我们手绘设计图的理想工具之一。

2.3 色粉笔及使用要点

色粉笔有国产、进口之分,根据实际经验认为国产的更为好用,容易涂匀。色粉笔是流行于西方绘画中运用较为广泛的工具。近年来在我国的绘画及设计领域中,色粉笔的使用也较为普遍。产品的种类及色系的分类非常丰富,最多可达到180色盒装的色粉笔,它质感柔软,色彩丰富、鲜艳而厚重。

在使用时,通常要配合擦笔或者纸巾进行涂抹,可在涂抹中进行混色,以调和出所需的色彩效果。色粉笔的覆盖力极强,适合大面积的色彩渲染,具有较强的艺术感染力和视觉冲击力,如在表现服装效果图中背景与场景的色彩处理。

在细部刻画上,如裘皮的刻画上,可先用色粉笔表现出裘皮的大体的光影效果、

肌理特征及基础轮廓,再配合水溶性彩色铅笔勾画出重点部位的裘皮毛针,待画面完成后一定要喷上定画液加以固定,以免色粉脱落。色粉笔一般选用于较粗糙、肌理突出且含棉质较多的纸张进行绘画,如新闻纸、有色纸、白板纸、素描纸、水粉纸等,都适合色粉笔的应用,因为这样的纸张易于色粉的附着及色牢度的提高,另外,在用有色纸进行绘制时,可增加画面的层次感及色彩的对比效果。

在服装设计图的表现中，还可先选择马克笔勾线，再用其描绘出多种不同质感的面料特点，也可单独使用，在体现厚重、粗糙的面料质感上效果极强。在表现反光面料的质感上也具有自己独到的特点；初学者在使用时，应先用铅笔简单勾画出草图，再按步骤深入完成。另外，可尝试用手指、擦笔或其他媒介工具涂抹，色粉笔会产生丰富而奇妙的肌理效果。

2.4 油画棒及使用要点

油画棒是一种传统的绘画工具，表现出的效果肌理粗犷厚重、富于变化，其色彩艳丽且覆盖力强，如配合水彩色使用，可表现出雪纺、蕾丝、丝绒花等轻薄的面料与图案纹样。

油画棒可在平涂后，用刀片刮去部分较厚的颜色，即可获得涂层面料的效果，另外，还适合表现粗纺类或毛衫类等其他服装材料的效果。在表现编织的毛衫时，可先用油画棒按其款式造型的效果进行平涂、勾画，再用小刀刮出毛衫的纹理、图案的位置。

2.5 水彩色及使用要点

水彩色分为透明性水彩和不透明性水彩，我们通常把不透明性水彩称之为水粉

色或广告色，其产品种类较多，如彩色墨水、水彩笔、水彩颜料、水粉颜料等。它们都是服装效果图中色彩表现最常用的材料。它的色彩鲜艳且丰富，既可运用透明性水彩色表现出面料轻薄、飘逸的效果，又可运用不透明性水彩色表现出面料厚重、粗犷的肌理特征。也可作为大面积的染色或打底，水彩色可表现出各种面料的质感特征。

另外，在人物的妆容表现上，也可刻画出其化妆的效果及人物的性格气质。总而言之，水彩色是众多手绘工具中色彩的表现力最为丰富全面的，如与马克笔、水溶铅笔等其他颜色材料配合使用，将会获得更加完美的效果。

2.6 其他辅助工具介绍

服装效果图的手绘工具除了以上介绍的工具之外，其他的使用工具还很多。就服装设计师而言，只要使用方便，能够满足他们的设计意图和表现效果都能使用，如著名服装设计大师卡尔拉菲尔德，在他的服装效果图中，经常会使用唇彩、眉笔，化妆盒里的眼影、腮红也常常作为涂抹在服装及人物身上的色彩。以下将介绍一些常会用到的辅助工具，在染色、勾线的毛笔中，我们经常会用白云笔、叶筋笔，另外，各种方头、圆头的水彩笔也是我们在服装效果图的色彩表现中不可或缺的工具。

如何选择与使用工具相配的纸张是画好服装效果图的关键之一，对于刚开始学习服装效果图的初学者来说，因要进行大量的练习，可选择一些价格便宜的纸张，如雪