

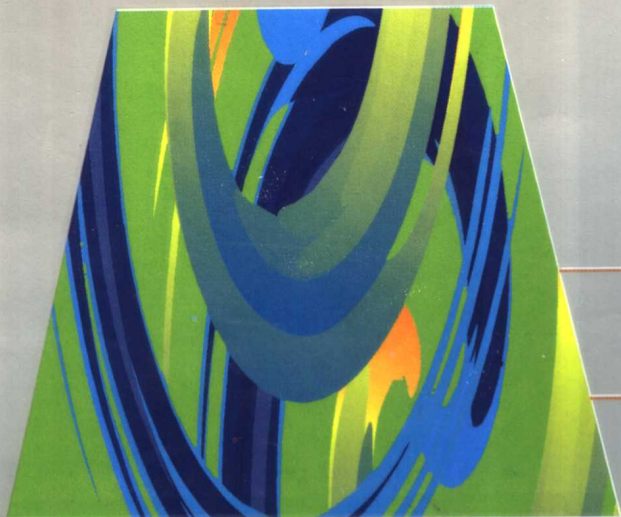
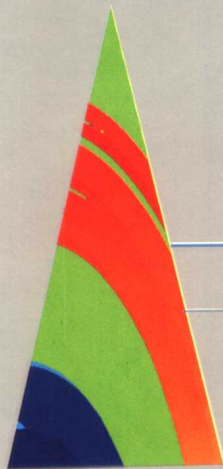
服装效果图技法

Arts and Design

高等教育自学考试(艺术设计专业)指定教材

清华大学美术学院主编

刘元风 吴波 编著

湖北美术出版社

服装效果图技法

Arts and Design

高等教育自学考试(艺术设计专业)指定教材
清华大学美术学院主编

刘元风 吴波 编著

湖北美术出版社

高等教育自学考试(艺术设计专业)指定教材编委会

主 任:王明旨(清华大学副校长、清华大学美术学院院长、教授)

委 员:李当岐(清华大学美术学院常务副院长、教授)

王国伦(清华大学美术学院副院长、教授)

刘巨德(清华大学美术学院副院长、教授)

郑曙阳(清华大学美术学院环境艺术设计系主任、教授)

刘元风(清华大学美术学院染织服装艺术设计系主任、教授)

何 洁(清华大学美术学院装潢艺术设计系主任、教授)

余秉楠(清华大学美术学院装潢艺术设计系教授)

李砚祖(清华大学美术学院艺术史论系教授)

高中羽(清华大学美术学院研究所教授)

陈 辉(清华大学美术学院绘画系副教授)

张歌明(清华大学美术学院装潢艺术设计系副教授)

秦寄岗(清华大学美术学院成人教育部副主任、副教授)

责任编辑/王开元

封面设计/陈楠

图书在版编目(CIP)数据

服装效果图技法 / 刘元风 吴波 编著

—武汉:湖北美术出版社, 2001.12

(高等教育自学考试艺术设计专业指定教材)

ISBN 7-5394-1191-0

I.服…

II.①刘…②吴…

III.服装—绘画—技法(美术)—高等教育—自学考试—教材

IV.TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第083686号

服装效果图技法 © 刘元风 吴波 编著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市武昌黄鹤路75号

电 话:(027)86787105

邮政编码:430077

h t t p : // www.hbapress.com.cn

E - mail : hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷:武汉市科普教育印刷厂

开 本:880mm×1230mm 1/16

印 张:8.75

印 数:5001-8000册

版 次:2001年12月第1版

2002年3月第2次印刷

ISBN 7-5394-1191-0/TS·8

定 价:39.00元

主考院校:清华大学美术学院

教材认定:北京市高等教育自学考试委员会办公室

前 言

于 1993 年开设的工艺美术专业高等教育自学考试,是适应社会需求,为艺术设计领域培养应用型人才的重要措施,也是多渠道发展高等艺术设计教育的一个重要组成部分。这种国家考试、社会助学、个人自学相结合的考试形式,受到社会的普遍欢迎,在一定程度上推动和促进了工艺美术设计事业的发展。

从我国的社会需要出发,北京市高等教育自学考试委员会对自学考试专业进行了调整,更加科学合理地确定了专业培养目标和规格要求,在对原有专业的知识结构进行适当充实和更新的基础上,更加突出地强调了专业素质的培养,适当加大了专业基础课与专业课程的比例,突出地强调了专业技能的测试,使之更加贴近社会需求,更加富有时代气息,体现了造就和选拔新型专业人才的规格与要求。

为适应这一形势的发展,清华大学美术学院组织一批专家教授编写了服装艺术设计、室内设计、视觉传达艺术设计三个专业的高等教育自学考试专业教材。全套教材共计 23 本,具有内容丰富、信息量大、专业技能强、知识涵盖面广的特点。在遵循高等艺术设计教育规律的同时,该套教材明确规定了从事艺术设计自学考试的学生必须掌握的专业知识与专业技能标准。按照高等教育自学考试专业基本规范的要求,该教材也明确规定了学生掌握艺术设计专业知识的深度和熟练程度,规定了每门课程应完成的作业量化标准。在编写过程中,教材也力求具有鲜明的科学性与时代特色,做到资料翔实,可读性强,突出专业特征和职业化的特点。希望这套教材能够帮助众多学生全面掌握和了解艺术设计的规律和方法,在业务水平上有所提高,作为自学考试专业教材,对于指导与完善助学辅导体制,提高艺术设计专业的教学管理水平也会起到重要的作用。此外,本套教材还适合高、中等艺术院校艺术设计专业使用。

这套教材的出版,得到了北京市高等教育自学考试委员会办公室的审定和湖北美术出版社的支持,在此一并表示感谢。

清华大学副校长、清华大学美术学院院长

目 录

- 001 第一章 关于服装效果图
- 001 第一节 服装效果图的特征
- 001 一、服装效果图的功能性
- 002 二、服装效果图的审美性
- 002 第二节 绘制服装效果图所需的基本知识
- 003 一、绘制服装效果图的用具
- 005 二、服装效果图的构图
- 008 三、绘制服装效果图的方法与步骤
- 009 思考题
- 010 第二章 服装人体的艺术表现
- 011 第一节 服装人体各局部的表现
- 011 一、头形与发型的表现
- 017 二、手与脚的画法
- 020 第二节 服装人体姿态的表现
- 020 一、人体比例及夸张部位
- 023 二、服装人体姿态的训练方法
- 029 思考题
- 029 作业题
- 030 第三章 服装效果图的基础表现
- 030 第一节 线的表现方法
- 030 一、匀线
- 035 二、粗细线
- 040 三、不规则线
- 041 四、衣纹和衣褶的表现
- 042 第二节 黑白灰的表现方法
- 042 一、薄画法
- 047 二、厚画法
- 050 第三节 服装款式图与服饰配件的表现方法
- 050 一、服装款式图的表现方法
- 052 二、服饰配件的表现方法

056 作业题

057 第四章 服装效果图的色彩

057 第一节 服装色彩的艺术特征及其配置方法

057 一、服装色彩的配置方法

058 二、服装色彩的处理手段

059 第二节 淡彩的表现方法

059 一、写意法

059 二、晕染法

060 三、没骨法

060 四、淡彩的表现方法与步骤

060 五、图例赏析

060 第三节 水粉的表现方法

061 一、平涂法

061 二、厚涂法

061 三、笔触法

061 四、喷涂法

062 五、图例赏析

062 第四节 关于学习手段

062 一、临摹范图

062 二、参考图片

062 三、独立创作

063 思考题

063 作业题

064 第五章 多种材料与风格的表现

064 第一节 各种笔型与纸张的综合运用

064 一、综合表现技法

065 二、特殊材料的表现技法

066 第二节 电脑绘制

066 第三节 图例评析

067 作业题

067 模拟试题

068 参考书目

069 彩色图例

第一章

关于服装效果图

服装效果图也称时装画,虽然提法不一,但实质和内涵却是一致的。服装效果图的绘制是服装设计师所必备的知识结构之一,是服装设计师表达设计构想、体现设计思维和设计风格的有效手段。从服装设计的整体程序上来讲,服装效果图是实现设计的科学依据,也是服装设计的重要程序。

第一节 服装效果图的特征

服装效果图的绘制是借助于绘画形式,以绘画为表现手段而完成的。因此,需要设计师必须具备较好的素描、速写、色彩等绘画基础。但是,这并不等于说有了一定的绘画基础就可以画好效果图,因为服装效果图与绘画是两个不同的概念。一般来讲,服装效果图是运用服装的语言而进行的带有专业性和规范性的一种表达形式,它首先是体现服装的款式结构、色彩配置、材料肌理等,其次才是传达和体现服装造型的视觉美感。

一、服装效果图的功能性

由于我国的服装设计起步较晚,特别是服装教育与发达国家相比还有待进一步提高和完善,因此,就服装效果图来讲,也同样是伴随着服装的发展而逐渐形成自身的体系的。在早些时候,人们对于服装效果图还缺乏足够的认识,只是觉得它比传统的设计方法更为有效,因为传统的服装设计往往是在没有一种具体的、清晰的造型情况下,凭借已有的经验在衣服裁片上作反复的改动和调整,成型后不满意又拆开在裁片上再作修改,然后再成型直到满意为止。而服装效果图则是将设计师的设计构想先在纸面上完整地表现出来,而后依据设计的程序而逐步成型的,这样既能避免反复修改的麻烦,又能充分地体现设计师的设计风格。

服装效果图作为服装设计的第一个环节,主要是体现服装设计师的设计构想和设计立意。在设计之前,设计师常常是先形成一种相对完整的构思,接下来才可以通过纸和笔绘制出设计效果图,并对其着装者的体形特征、服装的结构、色彩、面料、配件等逐一进行表达。从一定意义上讲,绘制服装效果图也正是设计的开始,设计效果图绘制完成后也就意味着设计的最佳方案和服装造型基本确定下来。当然在后来的各个实施环节中尽管有一些调整和修改,但一般不会有太多的

变动。正因为如此,在对于服装造型的处理中,应注意在一些具体结构上给予充分地表达,以利于工艺制作诸多环节的顺利实施。同时,在服装效果图的绘制过程中,不可忽视服装的细部表现,如缝子、省道、开衩、褶裥、带子、扣子等。另外,还应对与服装相关的装饰配件有相应的表现,如帽子、眼镜、围巾、腰带、手套、包、鞋、袜、首饰(包括头饰、耳环、项链、胸饰、手镯、戒指等),以陪衬主体服装而形成完美的服饰整体效果。当然,不要理解为在一套服装效果图中将所有的装饰配件全部罗列出来,而是根据服装造型的需要和着装者的内在气质进行适度地选择。例如:在晚装的设计效果图中,其配件应以首饰为主;而在一套休闲装的设计效果图中,其配件则应以围巾、包为主,服装与配件的搭配力求以得体和自然为宜。

二、服装效果图的审美性

正因为服装效果图是以绘画作为基础手段来绘制的,所以它常常具有一定的艺术情趣和审美价值。虽然就其服装效果图的本质功能来讲,它与一张建筑设计效果图和一张工业产品设计效果图没有什么本质的区别,但服装效果图毕竟是直接对于人体的“包装”,因此,它相对于其他类别的设计效果图来讲,自然而然地注入了更多个性因素和情感因素。但是,由于服装效果图所要表现的内容和目的是服装造型本身,从这一要素上看,它与绘画有着本质的区别。首先,服装效果图是借助于人体来体现服装造型美的,人体美与服装美是相辅相成而缺一不可的,服装效果图最重要的是体现服装与人体之间的内在统一关系;以及两者在相互交融中所产生的视觉美感。我们都注意到,服装效果图中的人体造型是经过夸张和艺术处理的,其比例较普通人体更加修长和洒脱,形体和气质都力求完美,体现出一种极强的时尚感,这也正是服装效果图的审美特征所在。其次,服装效果图对于人体姿态和人物形象常常是采用简练、概括的手法,力求达到以少胜多的效果。而对于服装造型的表现则力求具体、清晰和准确。只有这样,才能主次分明而突出和强化服装的美感。再者,在服装效果图的整体把握上,更多地追求一种造型艺术所常用的形式美法则,通过构图的处理、线条的运用、色彩配置以及表现技巧等,寻求一种个性化、感性化的审美价值取向。

第二节 绘制服装效果图所需的基本知识

绘制服装效果图,除了对于其基本理论上的认识以外,还应该对服装效果图的绘制和操作知识有较为清楚的了解,包括绘制服装效果图的前期所要准备的各种用具,服装效果图的构图以及基本的方法和步骤等。

一、绘制服装效果图的用具

在绘制服装效果图之前,首先要准备好各种所需要的用具,这些用具主要有:纸、笔、颜色、画板、胶带等。当然,这些用具可根据自己的喜好、习惯和特殊要求有多种多样的选择,但最常用的有下列种类。

(一) 纸张 用于绘制服装效果图的纸张一般有:白报纸(多用于起草稿)、素描纸、水粉纸(最为常用的)、白卡纸及各种有色纸、底纹纸。根据效果图的大小裁成4开、8开、16开等。

(二) 笔 服装效果图的用笔主要有三种,即画初稿用的铅笔,涂颜色用的毛笔和勾线用的勾线笔。

1. 画初稿用的铅笔:常用的是六棱杆铅笔,这种铅笔是一般绘画的专用铅笔,有软硬之分,最硬的是6H,最软的是6B,软硬适中的是HB。画初稿用HB铅笔较好。另有小学生用的圆杆铅笔、自动铅笔等。与铅笔相配的还有橡皮,以备修改时用。

2. 涂色笔:用来涂颜色的笔一般有画图用的白云笔(圆头毛笔,分大白云、中白云和小白云三种);画水粉画用的水粉笔(扇头毛笔)和画水彩画用的水彩笔(分圆头和扇头两种)。这些笔一般是以羊毫(指羊毛)和狼毫(指黄鼠狼毛)混合制成(一般称为兼毫),既含水量大又略有弹性,使用较为方便。

3. 勾线笔:勾线笔一般分为两种,即硬线笔和软线笔。硬线笔通常有绘画笔(也称针管笔,粗细分0.1mm至0.9mm等)、速写钢笔(也称弯尖钢笔)、书写钢笔等。与硬线笔相配的是黑色碳素墨水。软线笔常用的有衣纹笔(国画中用来画人物的衣纹)、叶筋笔(国画中用来画叶脉、花瓣等)、小红毛、小蟹爪等,一般毛锋长而尖便于使用。(见图1-1)

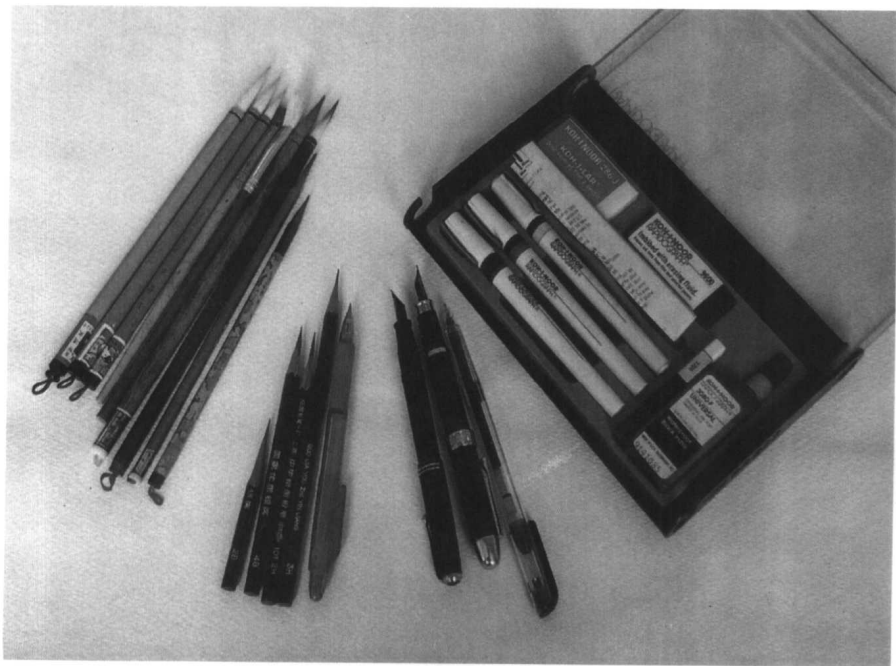

图 1-1

(三) 颜色 用于绘制服装效果图的颜色一般有两大大类。第一类以水彩为主的没有覆盖力的透明色, 如袋装水彩色、瓶装水彩色、国画色、饼状水彩色等; 另一类是以水粉色为主的具有覆盖力的不透明色, 如袋装水粉色、瓶装广告色、丙烯色等。

1. 水彩色: 其常用颜色有: 淡黄、土黄、桔黄、赭石、熟褐、湖蓝、群青、紫罗兰、深蓝、淡绿、草绿、翠绿、朱红、大红、深红、黑色等。

2. 水粉色: 水粉色的颜色品种较多, 分类比较细致, 具体的颜色系列有:

红色系列: 粉红、桔红、朱红、土红、大红、洋红、玫瑰红、曙红、深红等。

黄色系列: 柠檬黄、淡黄、浅黄、中黄、土黄、桔黄等。

绿色系列: 粉绿、淡绿、草绿、中绿、翠绿、橄榄绿、墨绿等。

蓝色系列: 湖蓝、钴蓝、群青、酞青蓝、深蓝等。

其他不成为系列的颜色有: 赭石、熟褐、紫罗兰、青莲、黑色、灰色、肉色、白色、金色、银色等。(见图 1-2)

除了以上的两大类别的颜色之外, 另有一些笔型、颜色也常常用来绘制服装设计效果图, 如: 各种彩色铅笔、水溶性彩色铅笔、各种水色笔、麦克笔、油画棒等。(见图 1-3)

图 1-2

图 1-3

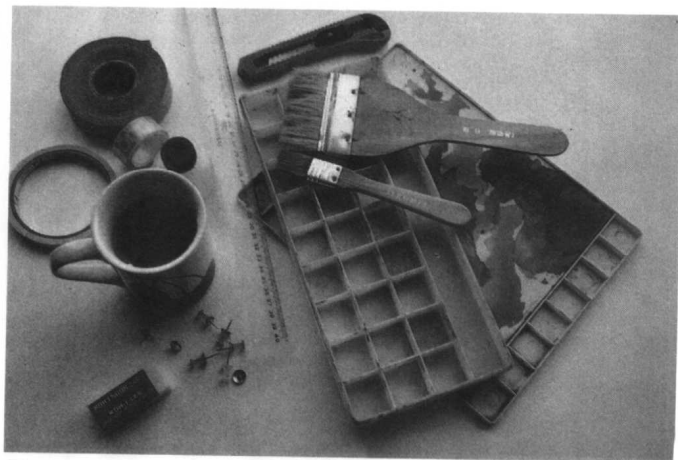

图 1-4

(四) 画板 常用的画板有：木质对开画板，四开画板及八开画板等。用时一般是放在画架上或斜放在桌面上。另外，还可以使用画夹及各种塑料的画板等。

(五) 辅助性工具 除了以上所讲的主要工具，另有一些辅助性工具，一般有：用于调颜色的各种调色盘或调色板；用于洗笔的水罐或水桶；用于裁纸的尺子、裁纸刀、剪刀等；用于固定纸张的胶带（分透明和不透明两种，宽窄不同）、胶水、双面胶带（宽窄不同）、夹子、图钉等；用于拷贝用的各种回形针等。（见图 1-4）

绘制服装效果图的用具不求高档，但求齐全，便于使用或习惯使用即可。

二、服装效果图的构图

服装效果图的构图与一般绘画的构图相比，一般绘画的构图较为丰富多变，个性化和风格化的构图更多一些。而服装效果图的构图则显得更加规范化，形式感更强一些。通常采用的构图形式有下列几种：

(一) 横竖构图 服装效果图普遍采用竖构图和横构图。一般 1—3 人时多采用竖构图，4 人以上时则多采用横构图。

(二) 一人构图 采用一人构图时，人体在画面上的大小比例要适当，注意画面的虚实空间的处理。（见图 1-5）

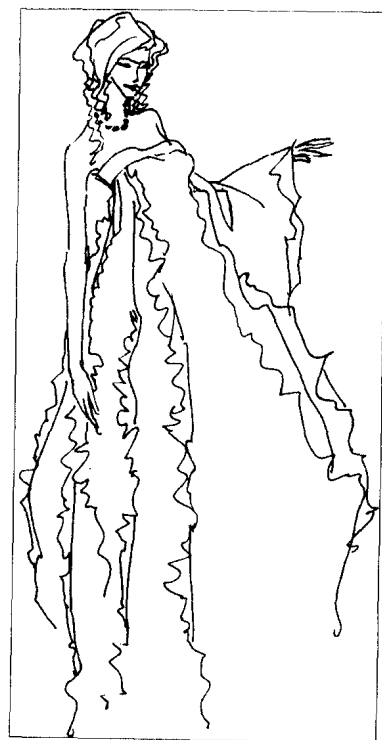
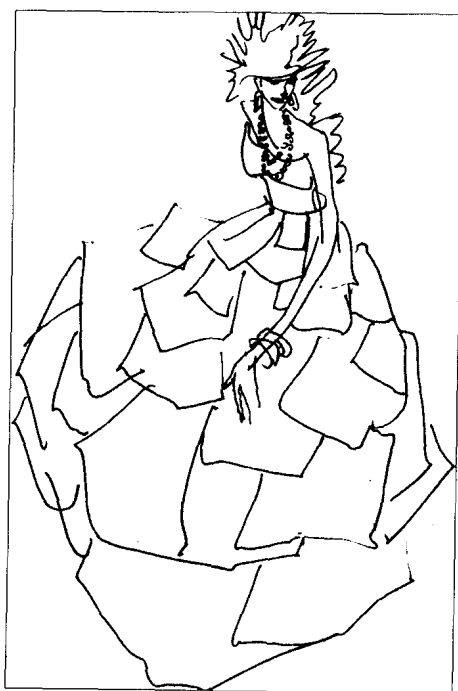

图 1-5

(三) 两人构图 当两人构图时, 需要注意画面中两人的相互关系, 这种相互关系一般是通过人体的大小、远近, 动态的呼应关系, 图面的向心性等因素来体现的。(见图 1-6)

(四) 多人构图 采用多人构图时, 要善于通过图面人体动态的一致性、协调性和组合方式进行表现, 力求使图面疏密空间处理得当, 具有一定的层次感, 避免图面结构松散和零乱。(见图 1-7)

图 1-6

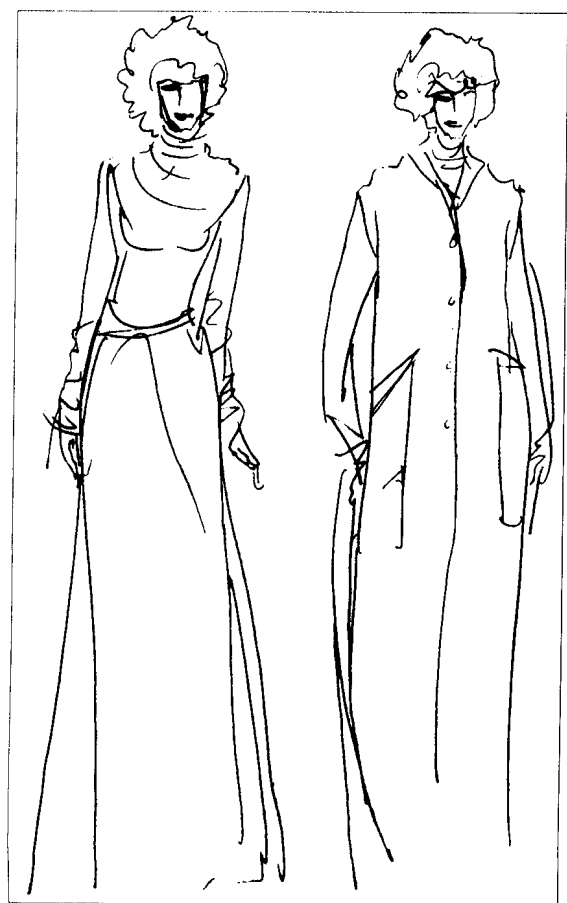

图 1-7

三、绘制服装效果图的方法与步骤

服装效果图的整个绘制过程一般可分为：初稿、拷贝、着色、勾线四个主要步骤。

(一) 构图 根据图面的构图，先用 HB 铅笔用直线轻轻画出人体的大形，随即完整地画出头部、躯干、四肢及手脚的基本形态。接下来依据人体动态画出衣服在人体上的大感觉，注重人体与衣服之间的呼应关系，并仔细推敲人体与衣服相对应的各个部位的内外空间处理。最后刻画人体显露在衣服外面的各个部位，直至取得理想的服装效果为止。(见图 1-8)

(二) 拷贝 拷贝是将满意的服装设计效果图初稿通过拷贝纸拷贝到正稿纸上，这一步骤看似简单，但要力求做到准确无误。用作拷贝的拷贝纸是一种专门的透明并有韧性的纸(也称硫酸纸)，分厚薄两种。具体的操作方法有两种：

1. 先用拷贝纸将初稿拷贝下来，拷贝出来的拷贝稿再通过拷贝灯拷贝在正稿纸上。

2. 在没有拷贝灯时，可以先在拷贝纸上用 HB 铅笔涂上铅粉，而后，初稿在上，带有铅粉的拷贝纸在中间(有铅粉的一面朝下)，正稿纸在下，用硬度大一些的铅笔将初稿通过拷贝纸直接拷贝到正稿上。

(见图 1-9)

(三) 着色 拷贝好的正稿即可着色。在正式着色之前，一般需要在与正稿纸相同的纸上先尝试服装色彩搭配的几种效果，当确定最理想的服装色彩搭配效果后再在正稿上着色。正稿的着色一般可分为两个步骤：

1. 先画皮肤的颜色。皮肤色的深浅、冷暖需要根据衣服颜色来定，使两者在整体色彩关系上形成统一的色调。画皮肤色的用笔应简练、概

图 1-8

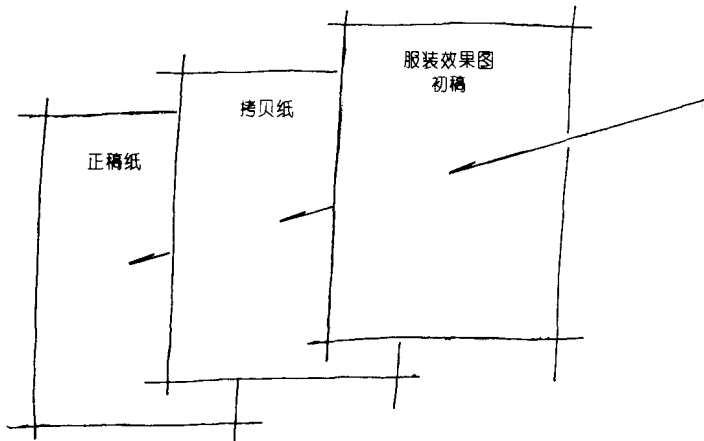

图 1-9

图 1-10

图 1-11

括，特别是四肢的用笔，不求面面俱到，但求生动传神。

2. 后着衣服的颜色。衣服着色的用笔应依据衣服的结构和转折关系来表现，一般顺序是从上至下，从左至右逐次着色。一方面是注重服装整体与局部的关系，另一方面是突出服装的面料质感和造型结构特征。（见图 1-10）

（五）勾线 待图面的颜色干后即可勾线。勾线时用线要重点考虑服装的结构和面料的质感表现。线在效果图中常常起到强化服装结构的作用，因此，在用线上力求准确、概括，突出服装效果图的整体艺术风格。（见图 1-11）

思考题

1. 服装效果图的艺术特征是什么？
2. 服装效果图与一般绘画有什么区别？
3. 简述服装效果图的功能性和审美性？

（6 个学时完成）

第二章 服装人体的艺术表现

服装人体是服装效果图的基础和载体,它有别于纯绘画艺术中的写实人体,是在写实人体的基础上经过夸张、提炼和概括,以8头半身长为标准的人体。服装人体美是以修长、优美为主要特征的,更大程度上契合了人们对当今人体美的需求。在这一章中,我们将着重讲解服装人体各局部的表现,以及服装人体姿态、比例、造型和训练方法。

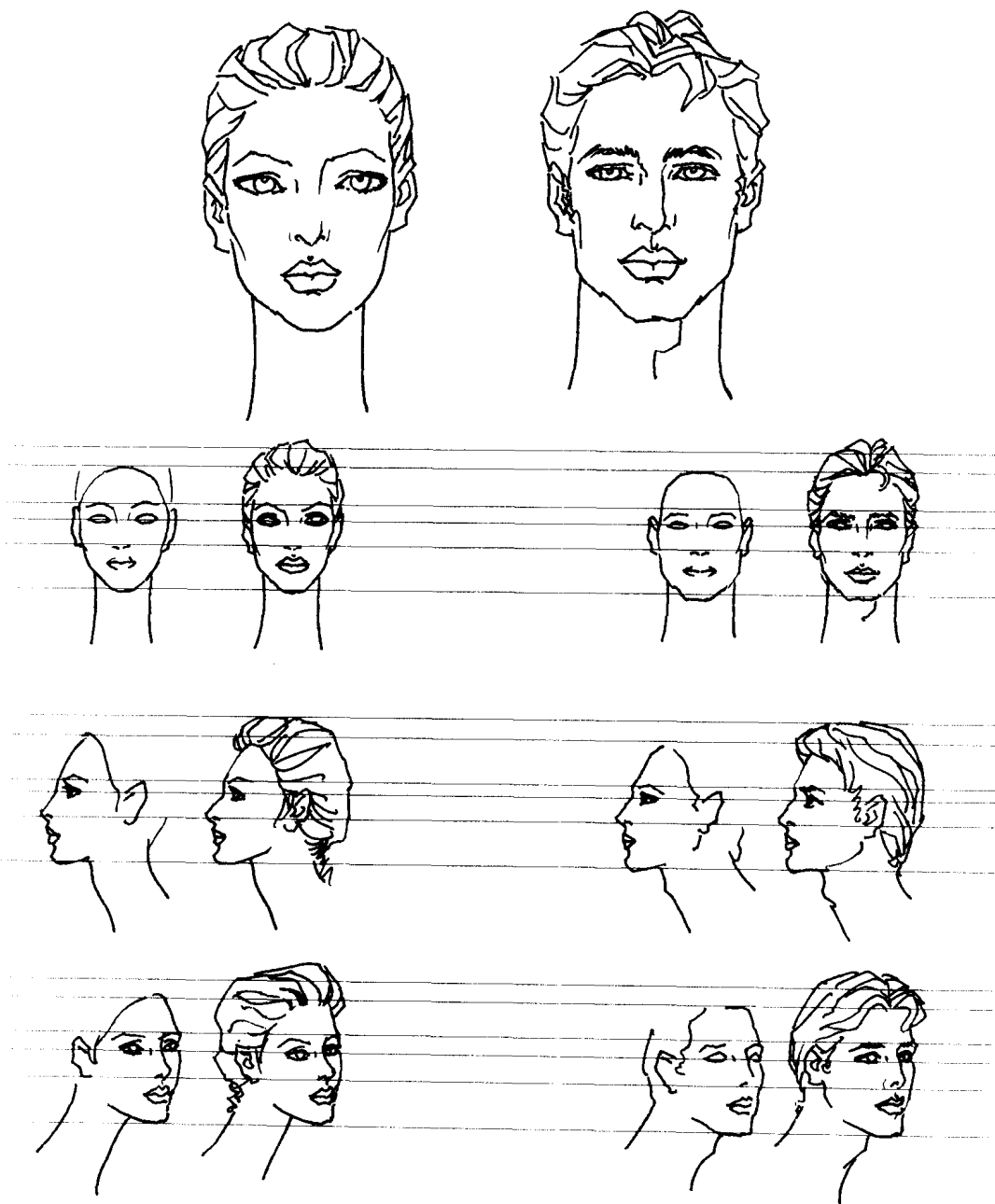

图 2-1

第一节 服装人体各局部的表现

在服装人体中,人体细节的描绘和表现往往也很重要。初学者通常认为头、手、脚等细节较难表现,因为人们在生活中对这些细节观察得很仔细,而表现在画面中就很容易判断出美丑,如果画不好,将会影响整个画面效果。在表现细节时,要从它们的基本结构特征和大型入手,把握细节和整体的关系,细节从属于大形。在服装人体中头、手、脚一般采取简练而概括的处理方法。如果把精力过多的放在人体细节的表现上,就会适得其反,减弱服装人体本身所具有的美感,也易使人忽略服装设计中造型结构的表現。

一、头形与发型的表现

(一) 五官的位置和透视关系

根据头部的结构和基本型,我们可以将其正面归纳为一个蛋形,侧面归纳为两个蛋形的组合。当正面平视时,五官的位置可以用“三停、五眼”法来分配。以头的中心线为基础线,将发际到下颌之间分为三等份,由发际线向下,第一等份线为眉线,第二等份线为鼻底线,第三等份线为下颌线,我们称这三等份为“三停”。头顶到下颌骨的 $1/2$ 处为眼角连线。在眼角连线上,两耳内侧的距离为五只眼睛长度的和,这为“五眼”。完全按照“五眼”确定的眼睛长度不够,本着服装效果图夸张的原则,可以把眼睛的长度稍稍加长,更符合设计者的审美标准。(见图2-1)

当头处于非正面状态时,“三停五眼”线会产生透视变化,而不再是等份了。头向左右转动时,五眼的等距向转动方向逐个变短。头向上仰时,三停等宽线向上逐个变短,为同圆心不等距的三条上弧线。头下低时,三停等宽线向下逐个变短,为下弧线。为了便于描绘出五官的正确位置,可先画出中心线,再依次画出三停等宽线。(见图2-2)

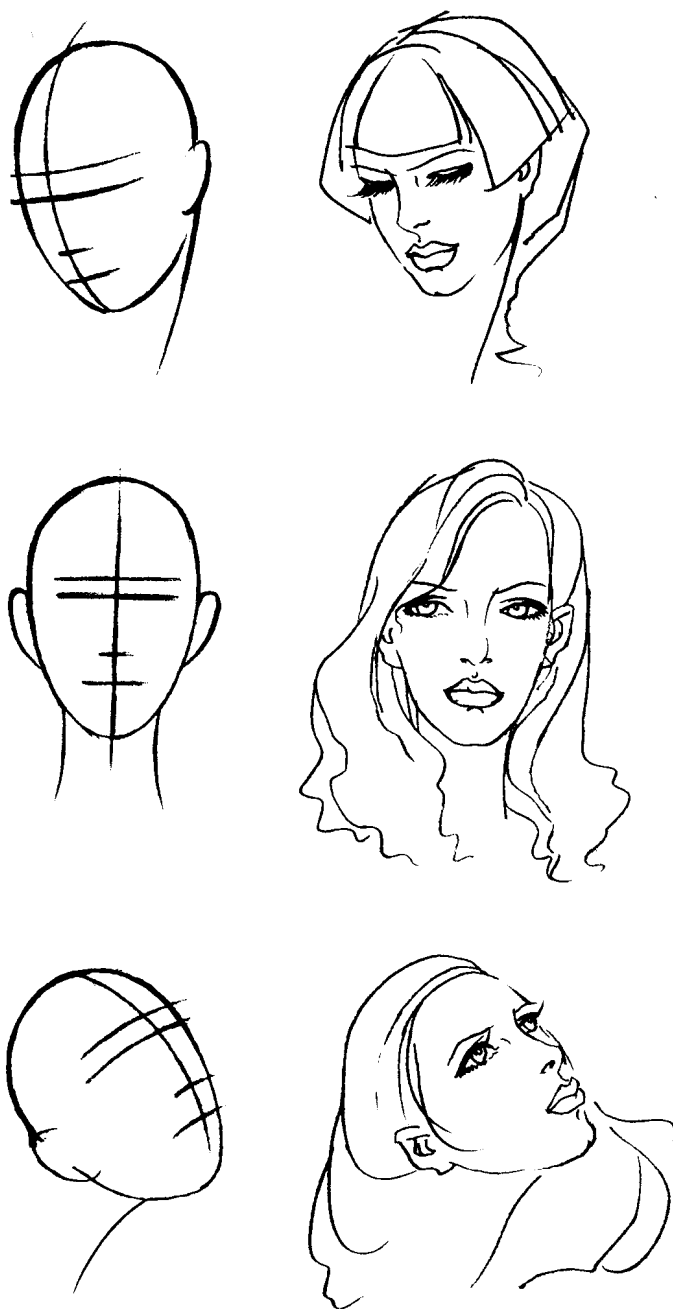

图 2-2