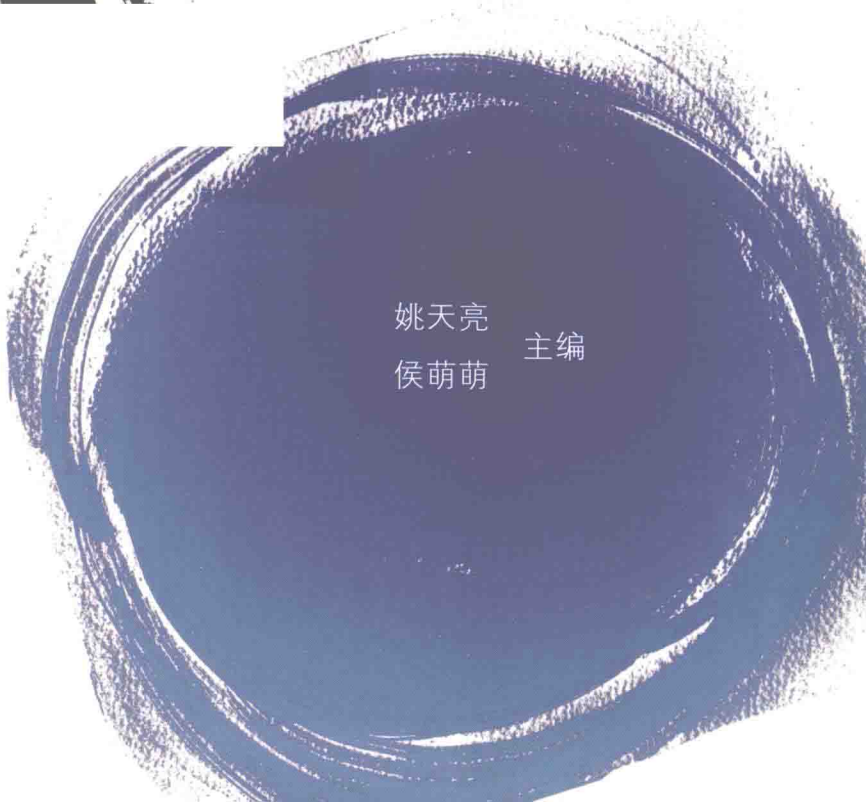

210548533300_7.jpg

服装效果图 电脑辅助设计

合肥工业大学出版社

姚天亮 主编
侯萌萌

高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材

服装效果图电脑辅助设计

主 编 姚天亮 侯萌萌

副主编 黄 璇

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装效果图电脑辅助设计/姚天亮,侯萌萌主编. —合肥:合肥工业大学出版社,2015.8
ISBN 978-7-5650-2374-3

I. ①服… II. ①姚… ②侯… III. ①服装设计-计算机辅助设计 IV. ①TS941.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 185326 号

服装效果图电脑辅助设计

主编 姚天亮 侯萌萌

责任编辑 袁媛 王磊

出版 合肥工业大学出版社
地址 合肥市屯溪路 193 号
邮箱 230009
电话 总编室:0551-62903038
市场营销部:0551-62903198
网址 www.hfutpress.com.cn
E-mail hfutpress@163.com

版次 2015 年 8 月第 1 版
印次 2015 年 8 月第 1 次印刷
开本 889 毫米×1194 毫米 1/16
印张 9.75 字数 240 千字
发行 全国新华书店
印刷 安徽联众印刷有限公司

ISBN 978-7-5650-2374-3

定价:48.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换

前言

服装专业教育历经四十多年的发展,通过服装教育家们不懈地努力,使各学科不断完善、规范。服装计算机造型表现艺术已成为设计过程中一个重要环节,从设计构思表达,行为组织中的相互交流沟通至产品的宣传推广都离不开这一重要的艺术表现形式,它是一名合格服装设计从业者应具备的素质之一。

众所周知人类正经历着有史以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的以信息技术为代表的科技革命。计算机技术在服装造型设计领域中得到应用,千万莘莘学子期望有一本权威而又实用的服装电脑辅助设计的学习教参书,这一点,我在教学过程中已有深切的感悟。

笔者从多年服装设计工作和专业教学中亲身感受,总结出了一些简单易学的方法编写了这一教参。在写作过程中注重强调服装公司或企业的实际应用,造型图、线条、结构、较为写实,力求结构造型准确、明了、不干扰视觉而对结构纸样产生误读。另外,本书还侧重与手绘相结合,融合计算机工具的使用,形成了独特的绘画方式与效果。在学习过程中读者不要以本为本受其限制,要大胆创新,用不同工具表现同一效果,从而最终能达到你所要的目标效果,寻求实用于本人的甚至更佳的使用方式方法来。

在本书编写中参考引用了浙江科技学院项敢老师主编,2008年10月由中国纺织出版社出版的《时装设计表现》,在此特别表示深深谢意。还有我的助教周佳妮老师做了大量的编排工作,一并再次表示感谢,谢谢你们的辛勤劳动与付出。

由于作者水平有限、教学工作繁重、时间仓促,尽管经过了仔细核对,但错漏之处还是在所难免,恳切希望使用本书的广大师生、同仁提出宝贵意见,以便修正,衷心地谢谢你们。

姚天亮

2015年8月1日

目 录

第一章 电脑辅助服装设计表现概述	(1)
第一节 电脑辅助服装设计表现的优势	(1)
第二节 电脑辅助设计软件介绍	(3)
第三节 电脑辅助服装设计表现的方法与技法	(4)
第二章 电脑辅助服装款式设计	(11)
第一节 基本款T恤设计及变形设计	(11)
第二节 牛仔衬衫的设计	(34)
第三节 男装外套的设计	(42)
第四节 裙子的设计	(48)
第五节 内衣样式的设计	(54)
第六节 裤子款型的设计	(58)
第三章 电脑辅助服装面料设计	(64)
第一节 面料的质感模拟	(64)
第二节 面料的纹样花色设计	(97)
第四章 电脑辅助服饰品设计	(108)
第一节 帽子的设计	(108)
第二节 皮革包的设计	(114)
第三节 首饰的设计	(118)
第四节 鞋靴的设计	(122)
第五章 电脑辅助服装效果表现	(125)
第一节 辅助软件表现人体和五官	(125)
第二节 着装效果图的表现步骤	(135)
第三节 广告招贴、时尚插画的表现方法	(142)

第一章 电脑辅助服装设计表现概述

重点掌握:

1. 理解电脑辅助服装设计表现的优势。
2. 理解 CorelDRAW 与 Photoshop 作图软件。
3. 理解电脑辅助服装设计表现的方法与技法。

社会的高速发展, 科技进步的日新月异, 使得计算机设计成为了一个主流。目前, 计算机的应用已涉及各行各业, 包括: 广告设计、环境艺术设计、建筑设计、工业设计、艺术教育、服装设计等专业设计领域。那么, 电脑辅助设计对于服装设计来说, 无疑是一次挑战和机会的并存。作为一项科技的成功, 它还需要进行不断地探索创新。介于服装设计来讲, 通过电脑的辅助, 更易于服装设计的创作, 激发更多设计灵感, 同时使传播交流更方便、快捷。既而怎样使电脑更好地成为服装设计的合作伙伴就是本书所要探究解析的问题。

第一节 电脑辅助服装设计表现的优势

一、设计出丰富多样的表现效果

了解服装设计效果图的都知道, 一幅完整的效果图, 要想完成不同的效果, 就需要大量不同的绘画工具, 其中最常用的当属: 水彩颜料、水粉颜料、国画颜料、铅笔、水彩笔、水溶性彩色铅笔、马克笔、喷笔等等。这些不同的绘画工具, 准备起来还是比较麻烦的。在使用时也会暴露出很明显的缺点。水彩颜料、水粉颜料及国画颜料要与水完美的结合方可使用, 所以需要预留水分晾干的时间, 使用这些颜料不好掌握, 修改性比较差, 容易弄脏画面。而水溶性铅笔容易掉色, 且与马克笔和水彩笔一样不能够自主调和, 导致色彩样式不够丰富, 所以不够灵活。而电脑辅助软件改变了这一尴尬的现状, 不但可以模仿多种多样的笔触, 还可根据不同的需求, 调节出不同的粗细、浓淡、肌理, 方便设计师做出自己理想的效果, 掌握了电脑辅助软件还可以更加丰富色彩世界, 在这里可以进行自主调色、配色, 可使同一款式展现出多种不同的配色效果。这样能使设计师更快地找到灵感, 完成更加具有艺术欣赏性、完整性、有创意的作品设计。同时, 它还可以模拟面料, 进行立体填充, 效果是传统绘画所不能比拟的。(图 1-1 至图 1-3)

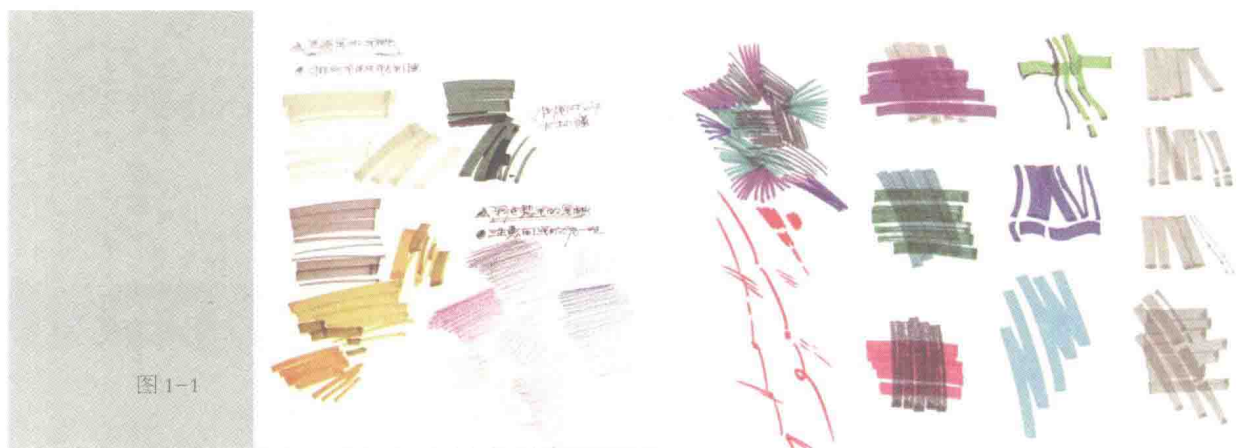

图 1-1

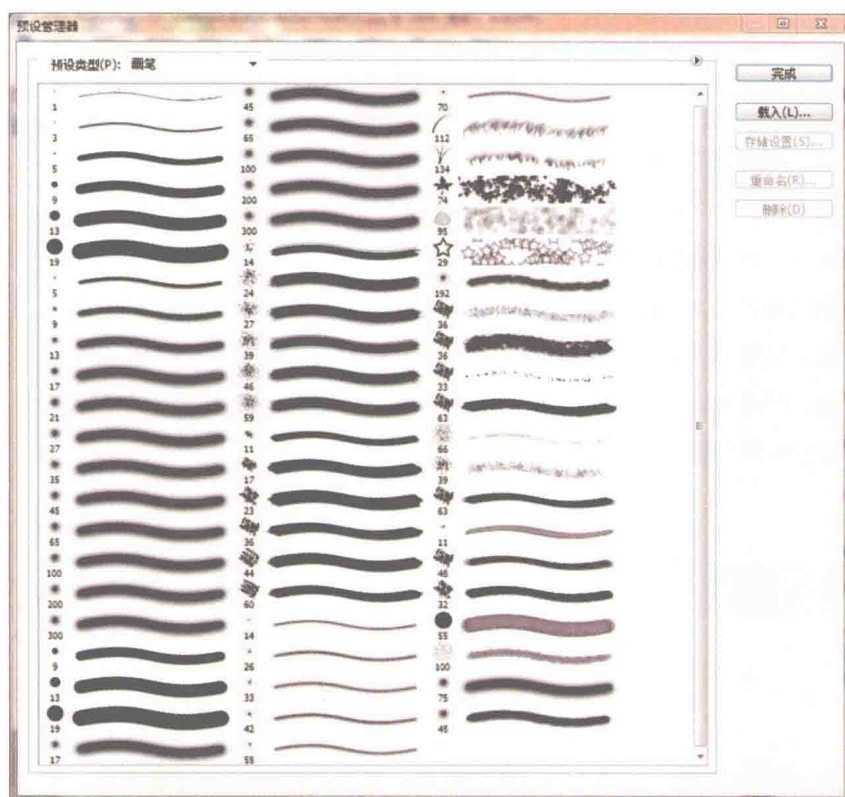

图 1-2

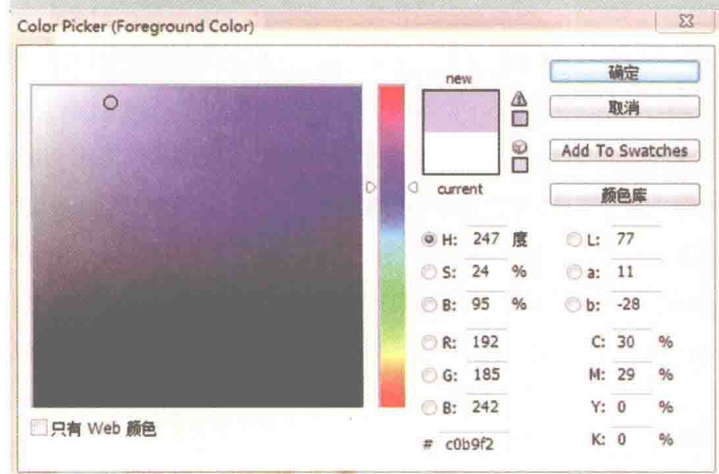

图 1-3

二、设计效率高

服装设计电脑辅助软件同时还是一个记忆智能包,我们可以将成衣的基础零部件(如领子、门襟、袖子、衬衫、基本款T恤等)建立起一个资料包,运用这些基础型零部件快速搭配出新的服装款式,这种方式容易激发丰富的创作灵感。同时,设计师还可储存、保留不同样式的运用素材,直接用辅助软件进行修改,比传统的方式更加高效。

三、信息沟通传递方法便捷

电脑强大的记忆本领,能够将设计师的设计稿件存储在电脑磁盘中,可以通过多种输入方式(如扫描仪、手绘板、数码照相机等)直接导入图片进行操作。并且做好的设计稿可用(打印机、U盘等)各种设备输出,可以进行便捷的沟通传递。同时,设计师还可以运用现代科技互联网,进行高效迅速的无障碍沟通,从而达到工作效率的大大提升,让设计真正“活”起来。

但是,一切事物都具有两面性,电脑辅助软件也不是完美无缺的,同样它也有不可否认的不足点,比如,电脑辅助软件表现出来的效果图还是比较机械化,不如传统手绘出来的效果图有“情感”。

第二节 电脑辅助设计软件介绍

CorelDRAW、Photoshop 可谓是软件设计领域的主导者,分别主宰着位图处理与矢量图的处理,且在各个行业都崭露头角,例如,平面设计、印刷、摄影、动漫、网页、服装设计等都已占据了不可或缺的位置。其他还有 Adobe Illustrator、Corel PHOTO-PAINT 等也广泛地用于设计界。本书就 CorelDRAW、Photoshop 这两款软件的使用做一些具体介绍。

一、CorelDRAW

CorelDRAW Graphics Suite 是加拿大 Corel 公司的平面设计软件,该软件是 Corel 公司出品的矢量图形制作工具软件,这个图形工具给设计师提供了矢量动画、页面设计、网站制作、位图编辑和网页动画等多种功能。该图像软件是一套图形、图像编辑软件,它包含两个绘图应用程序:一个用于矢量图及页面设计,另一个用于图像编辑。这套绘图软件组合带给用户强大的交互式工具,使用户可创作出多种富于动感的特殊效果。该软件提供的智慧型绘图工具以及新的动态向导可以充分降低用户的操控难度,允许用户更加容易精确地创建物体的尺寸和位置,减少点击步骤,节省设计时间。(本书所有讲解运用的是 CorelDRAW X4 版本,这个版本菜单更人性化、更加稳定、更适合初学者)(图 1-4)

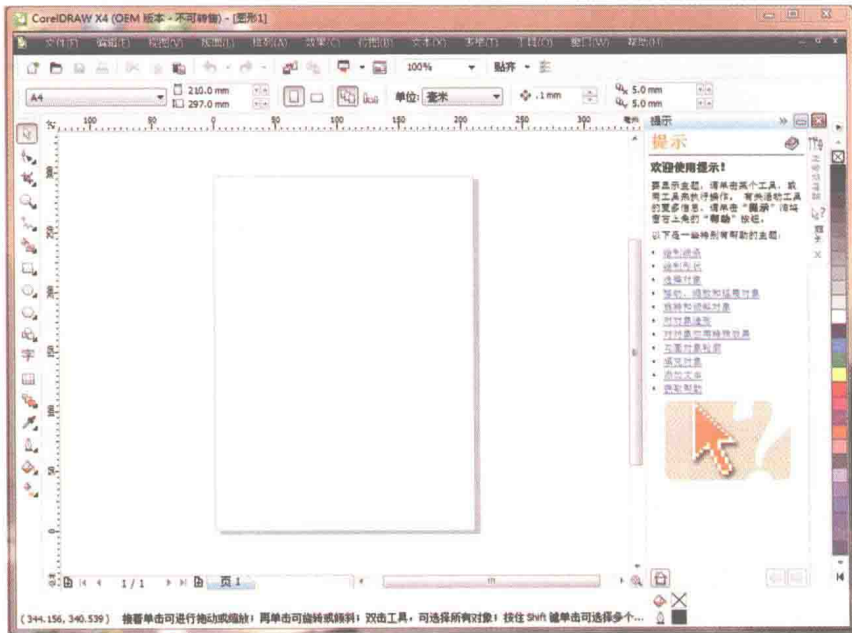

图 1-4

二、Photoshop

Adobe Photoshop, 简称“PS”, 是由 Adobe Systems 公司开发和发行的图像处理软件。Photoshop 主要处理以像素所构成的数字图像。使用其众多的修图与绘图工具, 可以有效地进行图片编辑工作。Photoshop 有很多功能, 在图像、图形、文字、视频、出版等各方面都有涉及, 同时还可外挂其他处理软件和多种输入、输出设备。它的任意性, 可以无忧无虑的进行图片编辑, 无限次的撤销和恢复, 也是为设计者的修改过程提供了方便。Photoshop 更是为服装设计师们提供了便利, “选取工具”、“绘图工具”以及一些辅助工具都使设计师进行创作的时候更加得心应手。其中画笔工具中各种不同的笔刷, 以及在网上下载特殊笔刷插件的安装, 可以得到你想要的不同效果。(图 1-5)

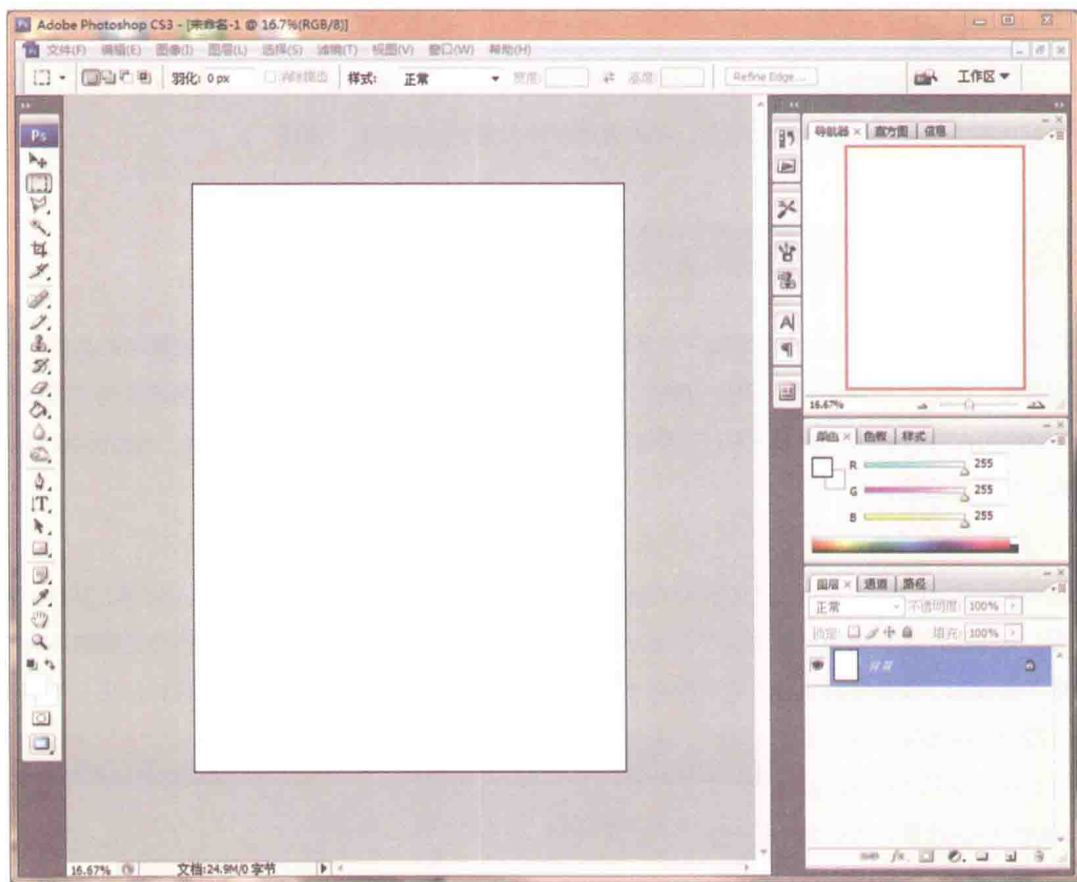

图 1-5

第三节 电脑辅助服装设计表现的方法与技法

服装设计主要是以绘图和绘画的形式来表现的。现代服装设计常规情况下是以绘画的形式进行表现, 也就是服装款式图、效果图或者直接以实物的形式展现, 而往往制作实物的过程比较长, 还有可能造成浪费, 所以最初设计时一般不采用实物, 只有作品相对成熟时才采用, 也就是说服装设计的最终结果才是服装实物。组织形式中的相互沟通均通过绘画形式来指导和开展工作的, 平面的绘图形式是服装设计的第一步。那么, 这种绘图不仅是款式结构、信息传递的媒介, 往往它还是表达设计师设计理念以及艺术感知的真实载体, 所以, 它还必须要有实用性和艺术欣赏性。如果设计师想要以绘画的形式准确的表达服装的造型、色彩以及材料等, 只懂得运用传统的手绘方式是远远

不够的,在现代科技发展的今天,掌握熟练的具有丰富效果的电脑辅助设计软件已成为现代设计师的必修课。

电脑辅助服装设计软件可以对服装的款式细节、面料质感及面料花色图案进行设计。并且在电脑辅助软件中,这些设计都可以得到高速有效的实施。这样做不但有更多的搭配创意,还可比传统的绘画模式减少许多重复性的工作。

那么,根据电脑辅助设计软件的特性和服装设计的特点。可以将服装设计的表现形式分为三大类来表现:首先,是可以充分展现结构细节的服装款式图设计;其次,还可利用电脑辅助设计软件完成服装效果图设计;最后,运用电脑辅助设计软件还可以完成极具艺术欣赏性的时装插画。

一、服装款式图设计

服装款式图是最常用的服装平面设计图,它可以清楚的表现服装的结构,清晰的交代细节并说明问题。可是传统的方法却达不到快速高效的实现,而一般的服装 CAD 软件又不能满足款式图的绘画。所以,CorelDRAW 作为一款综合性的矢量图绘图软件在服装设计中就发挥了不可估量的作用。那么,运用 CorelDRAW 完成服装款式图的设计,可以使设计师达到更高、更快、更强的工作效率。表现方法如下:

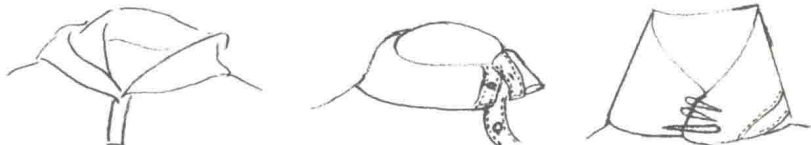
1. 黑白灰表现形式

应用软件: CorelDRAW

(1) 根据自己的需求,创建出基础的外轮廓图形,如上衣、衬衫、裙子、裤子等资料图库。

(2) 根据需要建立自己的零部件资料图库,如口袋、领子、扣子、标志等。

(3) 结合资料库中的外轮廓图及零部件,制作完成出更加丰富的款式图。(图 1-6)

图 1-6

2. 服装面料效果设计

应用软件: CorelDRAW、Photoshop

(1) 面料的图案设计。面料的花色纹样设计一般需要在 CorelDRAW 软件中完成, 并建立好面料样式的文件资料库。在 CorelDRAW、Photoshop 中, 可以借助运用工具栏中的工具来完成纹样图案设计, 也可以通过手绘及一些现有的面料或所需图片进行扫描后运用。并且可将这些扫描好的素材元素进行一系列的换色、配色, 从而达到自己想要的面料小样。(图 1-7 至图 1-9)

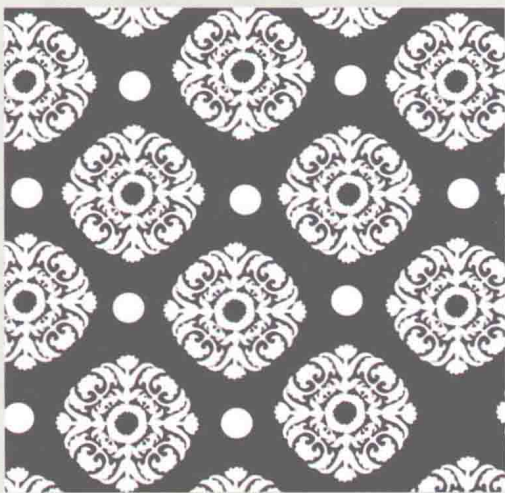

图 1-7

图 1-8

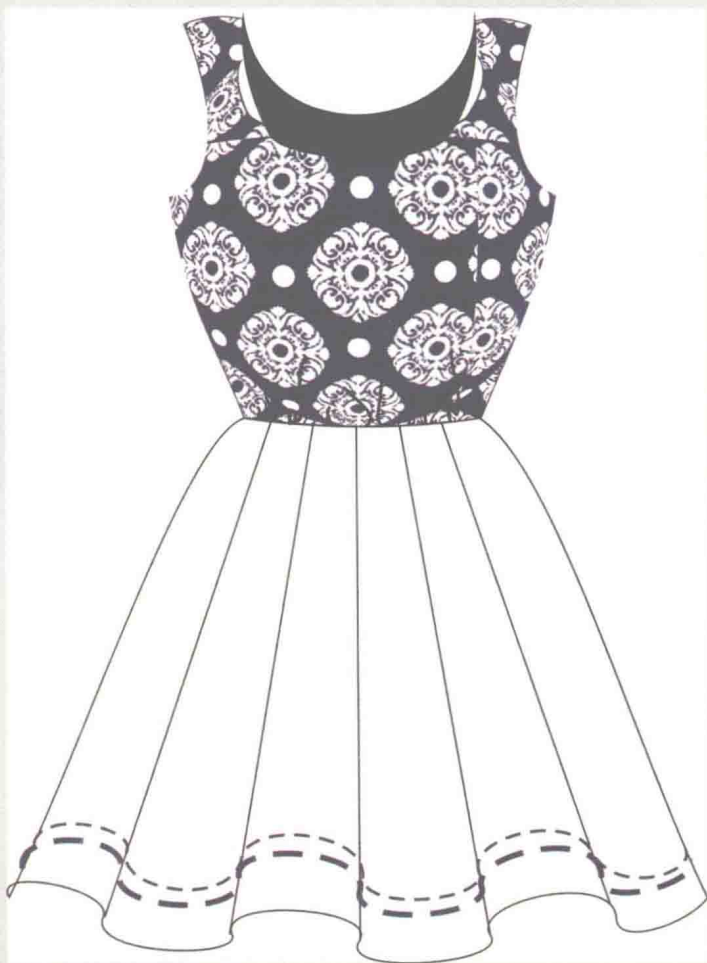

图 1-9

二、服装效果图设计

服装效果图与款式图不同, 效果图不仅和款式图一样需要表达出样式、面料质感和色彩搭配。同时, 还需要表现出服装在人体上的着装效果, 这样就需要借助 CorelDRAW、Photoshop 来完成此工作, 我们可以利用 CorelDRAW 先绘制出人体动态设计以及服装的绘画创作, 或者可以先通过手绘, 描绘好人体动态或黑白线稿效果图。然后通过输入设备输入到计算机, 利用 Photoshop 软件进行效果渲染。表现方法如下:

1. 平涂技法

应用软件: CorelDRAW

在传统的效果图绘制中平涂技法也是最常用。可是传统的手绘显现出了它很多的弊端,下面我们就结合着电脑辅助软件 CorelDRAW, 让平涂技法更加简单快捷、轻松自由、丰富多变。

(1) 服装轮廓款式的描绘。人体动态及服装款式的描绘有两种形式: 第一, 我们可以先用传统手绘将人体动态及服装款式描绘出来, 然后输入到电脑中; 第二, 我们也可直接在 CorelDRAW 软件中用“工具箱”中的“手绘”、“形状”等工具进行人体形态及服装款式勾画。

(2) 色彩配搭。所谓的平涂其最重要的就是将颜色进行很好的搭配。那么根据操作要求, 我们完全可以在 CorelDRAW 中进行复制、剪贴、合成、填色, 以方便设计师在最短的时间里达到最优的工作效率, 使自己的方案达到多种的配色效果出现。

2. 设计制作

应用软件: CorelDRAW

在传统的手绘效果图中, 最烦琐的不过就是为了变化一个服装款式的色彩搭配, 或是面料更改而需要一遍又一遍的重新描绘出原本的人体动态。例如, 为了做出一个图案的单元纹样使其变成二方连续或者四方连续, 还得将单元纹样一遍遍重复的描绘。现在有了 CorelDRAW 电脑辅助软件, 再也不用担心这些重复的工作了, 只需复制、粘贴, 就可以让你在转瞬即逝间满足不同效果的展示。(图 1-10)

图 1-10

3. 面料模仿技法

应用软件：CorelDRAW、Photoshop

过去的服装公司一般与客户沟通时，最重要的是用服装样衣作为媒介的。可是，众所周知，样衣的制作又是一件资源消耗量最大的工作，往往使服装公司显得很被动，为了一件样衣要进行大量面料的组合、搜罗。在如今，我们已经可以运用现代科技的成果，借助电脑辅助软件 Photoshop 来模拟制作多种面料的质感，从而进一步完成二维织物图像的立体效果，省时省力，并且还可向客户清晰明了的展示设计作品的最优效果。（图 1-11）

图 1-11

三、电脑辅助时装画的表现

电脑辅助时装画设计在三个方面可以将优势充分地表现出来。在艺术欣赏中，艺术感染力是一个必不可少的选项，还有其表现的张力以及强烈的装饰感，那么通过将电脑辅助设计同设计师要表达的服装艺术形态有机的相互结合，电脑辅助设计便可以通过：广告招贴、插画装饰效果，服装面料材质表现，淡彩表现技法这三种方式，表达出电脑辅助时装画。

1. 广告招贴效果图表现

应用软件：CorelDRAW、Photoshop

现如今，广告招贴效果图成为当下最为流行的展现方式，近几年来发展的尤为迅速，因其表现力和艺术形式的浓厚等优点，国内外的服装公司也都比较青睐这一展现方式，那么就促使 CorelDRAW、Photoshop 软件绘制的装饰画成为热点。

设计师可以通过 CorelDRAW 软件绘制出具有艺术欣赏性夸张的人物造型。而后导入适合的背景纹样，做成装饰效果的构图来加以排版，使服装效果图传达出不同的风格形式。（图 1-12）

图 1-12

2. 服装面料材质表现

应用软件: Photoshop

服装面料材质表现是属于电脑辅助服装效果图中比较写实的做法,它在描绘时比较尊崇现实中人的身材比例,服装材料也采用仿真模拟的方式,这是一种比较细腻的表现方式。(图 1-13)

3. 淡彩表现技法

应用软件: Photoshop

手绘淡彩服装表现技法中,往往只是单一的勾线方式,形式太过老套并且创新性太差,而应用电脑辅助软件里提供的多种形式的画笔不但可以真实的再现手绘的效果,还可以通过自己设计出更多新的画笔形态,大大丰富了创作灵感。(图 1-14)

简而言之,电脑辅助服装设计可谓是设计师们的福利,以往很多做不到的效果以及无法提高效率,设计软件都可以解决。只要你灵活掌握电脑服装设计软件,就能让你在顷刻间释放出你的才华,而你的设计,将会迎来一个华丽的突破。

图 1-13

后记:

第一章向大家讲解说明了,电脑辅助软件: CorelDRAW、Photoshop 的基本概况。让大家了解到了软件的一些基础功能、使用特点、属性和电脑辅助软件所能为服装设计表现的形式与技法。

图 1-14

2

第二章 电脑辅助服装款式设计

重点掌握:

1. 如何在软件中绘制款式图的基本轮廓。
2. 以基本轮廓作为基础, 怎样进行变化设计。
3. 掌握软件的工具进行细节描绘。

CorelDRAW X4 是一款专供矢量图绘制的软件, 其中它强大的人性化工具为款式图的设计提供了优越的条件。软件中的“形状工具”更是为各种不同款式的绘制带来了极大的便利。并且, 标尺及辅助线的存在, 使款式图的精确绘制得到了保障。“交互式工具”使一些繁杂的工序变得更加简单快捷。所以, 学好 CorelDRAW 软件, 对于一个服装设计者来说尤为重要。

第一节 基本款 T 恤设计及变形设计

使用电脑辅助软件来进行 T 恤衫的设计, 首先是借助形状工具来完成 T 恤衫轮廓的绘制; 其次是领部螺纹的制作; 最后还要注意, 在 CorelDRAW 中必须是闭合图形才能完成颜色填充。

一、基本 T 恤 (图 2-1)

设计重点: 轮廓的绘制、螺纹领的制作、图案的制作。

主要掌握工具: “矩形工具”、“形状工具”、“交互式调和工具”、“轮廓笔工具”。

操作步骤:

1. 建立新图纸

(1) 首先打开 CorelDRAW X4 软件, 點選新建空白文档, 并了解 CorelDRAW X4 界面。(图 2-2 至图 2-4)

图 2-1

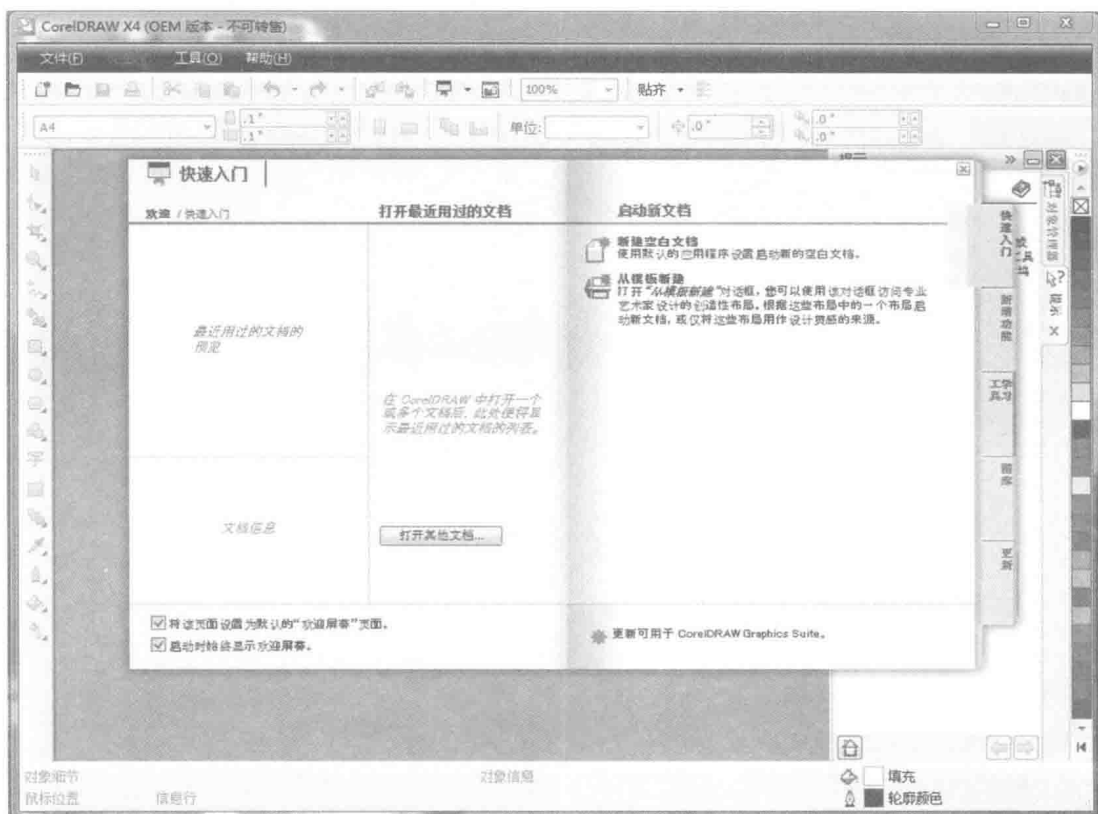

图 2-2

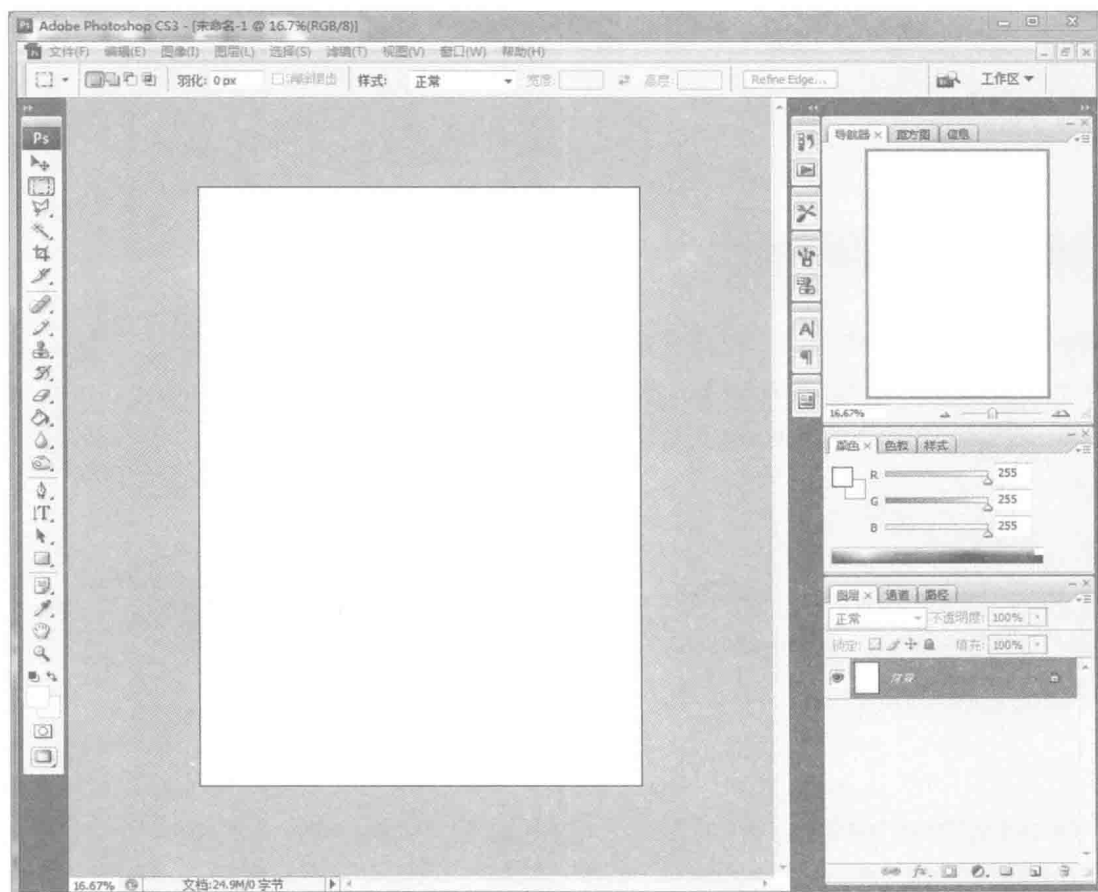

图 2-3