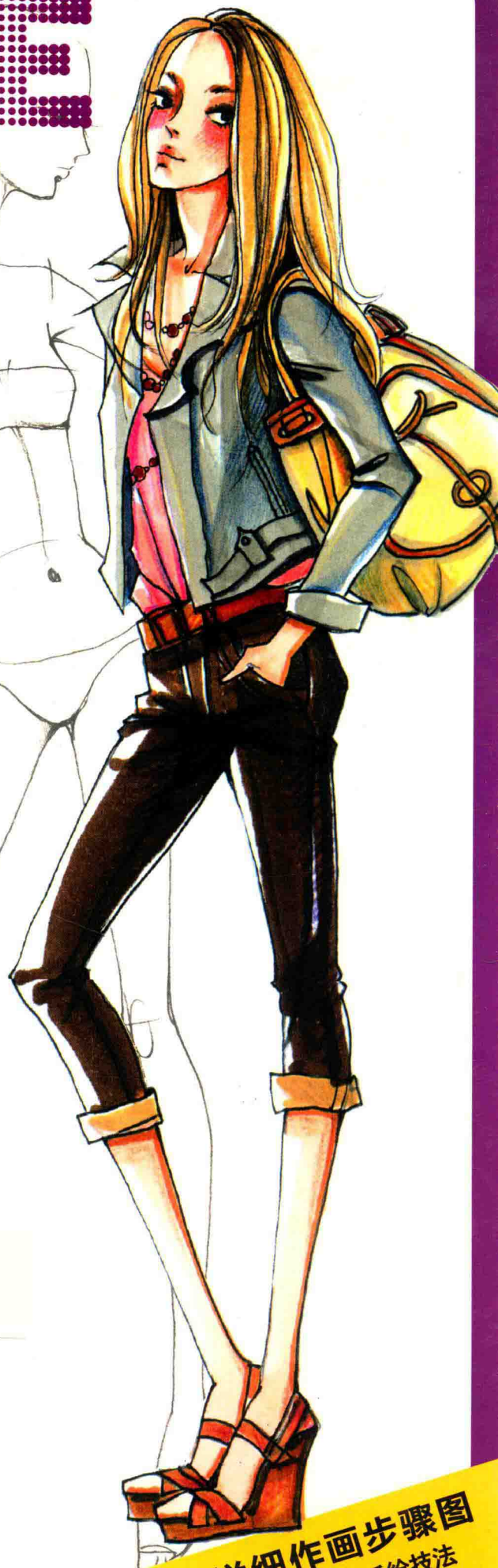

COMPLETE DRAWING GUIDE

完全绘本

时装设计效果图手绘技法 (修订版)

李海兵 刘莹颖 著

长江出版传媒
湖北美术出版社

上百张详细作画步骤图
时装设计效果图手绘技法

征稿

优秀作品的出版需要专业美术出版社为您服务!

优质高效的编辑加工

精美的书籍设计与印刷

全国领先的市场占有率.....

这些是我们的专业优势

如果您有好的素描、色彩、速写、设计或其他美术佳作

请将其拍成电子文件发入E-mail:zha319@263.net

或加QQ:449818873 (注明信息:投稿)

一经采用,我们将尽快与您联系!

 湖北美术出版社

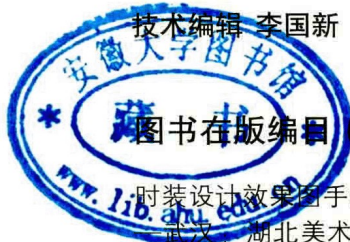
专 业 之 道 尽 精 尽 微

本书的书名、文字、图片以及书籍设计版权均为湖北美术出版社所有
任何抄袭与盗版行为我们将追究其法律责任

法律顾问 投诉电话: 027-87679529

责任编辑 张 浩
书籍设计
技术编辑 李国新

图书在版编目(CIP)数据

时装设计效果图手绘技法 / 李海兵, 刘莹颖著.
武汉: 湖北美术出版社, 2014.10

(完全绘本)

ISBN 978-7-5394-7165-5

I. ①时...

II. ①李...②刘...

III. ①时装—绘画技法—高等学校—教材

IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第210069号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号B座

电 话: (027)87679520 87679522 87679534

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 635mm×965mm 1/8

印 张: 20

版 次: 2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷

定 价: 78.00元

Preface

前言

时装效果图技法是服装艺术设计教学的重要基础内容之一，是服装设计工作过程中必须掌握的设计思维表现手段。时装效果图利用绘画的形式能直观地表现服装设计构思，是对时装产品DNA的预示及思维表达的前期呈现。设计师不仅通过时装效果图表达每套服装的款式、色彩、面料质感、结构，同时也具有其独有的艺术审美价值。它强调动手能力与服装专业设计思维能力的实训培养过程，要求在学习过程中抓住设计思维与表现同步的关键环节。

全书共分四章，第一章介绍时装效果图的概念、特点、学习方法及常用工具；第二章讲解时装效果图的人物造型基础，主要包括人体结构和服装款式的画法；第三章详细地讲解时装效果图的各种表现技法；第四章讲解时装效果图的应用实例。

本书作者在近几年的服装设计与教学工作中，总结了一套适合服装设计教与学的快速时装效果图表现技法，使学生通过艺术作品基础的人体结构、服装款式的审美性训练能快速掌握时装效果图的表现技法，能够在服装设计中加以灵活运用。通过阶段性、目标性的学习逐步完成实训教学目的，在整个教学过程中了解服装艺术美学的真正含义，提高其对艺术审美的认知水平。

衷心地感谢湖北美术学院领导的支持及服装设计系老师的帮助；感谢为这本书提供优秀作品的师生；感谢湖北美术出版社为此书提出了宝贵的意见，有效地提高了本书的质量。由于本人水平有限，不足之处，恳请广大师生和各位专家批评指正，以期再版修订。

第1章 时装效果图概述

- 1.1 时装效果图的概念及特点 / 6
- 1.2 时装效果图表现技法的学习目的及方法 / 8
- 1.3 时装效果图的常用工具 / 9

第2章 时装效果图的人物造型基础

- 2.1 人体结构 / 10
- 2.2 服装款式 / 36
- 2.3 时装效果图的色彩 / 49
- 2.4 时装效果图的影调与色调 / 55
- 2.5 如何将时装照片变成服装效果图 / 56

第3章 时装效果图的表现技法

- 3.1 各种常见技法的表现 / 58
- 3.2 不同服装面料的表现 / 86
- 3.3 不同风格类型的时装表现 / 103
- 3.4 时装效果图的构图形式及表现风格 / 122

第4章 时装效果图的应用实例

- 4.1 时装效果图在工业生产中的应用 / 142
- 4.2 时装效果图在服装设计大赛中的应用 / 145
- 4.3 时装广告与插画中的时装画 / 155

COMPLETE DRAWING GUIDE

完全绘本

时装设计效果图手绘技法

李海兵 刘莹颖 著

(修订版)

李海兵

1971年生于湖北武汉，汉族，硕士
1996年在湖北美术学院设计系任教
现为湖北美术学院服装设计系主任
副教授,本科毕业生指导教师
硕士生导师

中国服装设计师协会学术委员会委员
中国服装设计师协会工程委员会委员

2006年《服装结构设计》课程
参加省级精品课程评审
并被审定为院级精品课程

2009年国家教育部出国研修项目，
以访问学者身份赴意大利米兰
ISTITUTO di MODA BURGO服装学院访问学习

第1章 时装效果图概述

- 1.1 时装效果图的概念及特点 / 6
- 1.2 时装效果图表现技法的学习目的及方法 / 8
- 1.3 时装效果图的常用工具 / 9

第2章 时装效果图的人物造型基础

- 2.1 人体结构 / 10
- 2.2 服装款式 / 36
- 2.3 时装效果图的色彩 / 49
- 2.4 时装效果图的影调与色调 / 55
- 2.5 如何将时装照片变成服装效果图 / 56

第3章 时装效果图的表现技法

- 3.1 各种常见技法的表现 / 58
- 3.2 不同服装面料的表现 / 86
- 3.3 不同风格类型的时装表现 / 103
- 3.4 时装效果图的构图形式及表现风格 / 122

第4章 时装效果图的应用实例

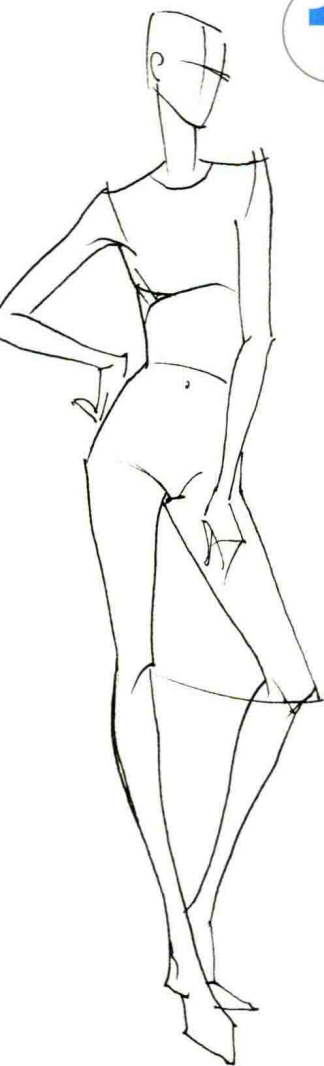
- 4.1 时装效果图在工业生产中的应用 / 142
- 4.2 时装效果图在服装设计大赛中的应用 / 145
- 4.3 时装广告与插画中的时装画 / 155

1

人体造型

人体的动态变化丰富,但时装模特的姿态是有一定规律的。为了便于展示完整的时装款式,舒展挺拔的站姿最为常用。要表现出服装最佳的穿着效果,人物动态的选择非常重要,服装风格不同,动态也有所变化。

2

时尚配饰

服饰配件是系列服装设计的又一要素,常常可达到协调系列的整体效果的作用。一方面在一组造型各异的系列中可以利用相同的配件协调整体,另一方面在造型相对统一的系列服装中可以利用不同色彩的配件来寻求变化。

3

流行色彩

色彩对于时尚来说,是不可或缺的一个重要元素,色彩和服装的款式、面料都是同等重要。时尚的色彩搭配不仅让人眼前一亮,也让时装带给人更加强烈的视觉震撼。在选择服装的时候,流行色也是一个能让你走在时尚前沿的关键因素。

4

创意设计

“独立之精神,自由之思想。”创意服装具有极大的超前性,强调新奇,淡化使用功能,强调艺术与风格,注重对造型和面料的开拓。

Preface

前言

时装效果图技法是服装艺术设计教学的重要基础内容之一，是服装设计工作过程中必须掌握的设计思维表现手段。时装效果图利用绘画的形式能直观地表现服装设计构思，是对时装产品DNA的预示及思维表达的前期呈现。设计师不仅通过时装效果图表达每套服装的款式、色彩、面料质感、结构，同时也具有其独有的艺术审美价值。它强调动手能力与服装专业设计思维能力的实训培养过程，要求在学习过程中抓住设计思维与表现同步的关键环节。

全书共分四章，第一章介绍时装效果图的概念、特点、学习方法及常用工具；第二章讲解时装效果图的人物造型基础，主要包括人体结构和服装款式的画法；第三章详细地讲解时装效果图的各种表现技法；第四章讲解时装效果图的应用实例。

本书作者在近几年的服装设计与教学工作中，总结了一套适合服装设计教与学的快速时装效果图表现技法，使学生通过艺术作品基础的人体结构、服装款式的审美性训练能快速掌握时装效果图的表现技法，能够在服装设计中加以灵活运用。通过阶段性、目标性的学习逐步完成实训教学目的，在整个教学过程中了解服装艺术美学的真正含义，提高其对艺术审美的认知水平。

衷心地感谢湖北美术学院领导的支持及服装设计系老师的帮助；感谢为这本书提供优秀作品的师生；感谢湖北美术出版社为此书提出了宝贵的意见，有效地提高了本书的质量。由于本人水平有限，不足之处，恳请广大师生和各位专家批评指正，以期再版修订。

第1章 时装效果图概述

学习计划:

通过本章的学习,使学生了解时装效果图的概念及特点。1. 认真比较时装效果图、设计草图、时装画的区别;2. 学习时装效果图的表现方法;3. 准备好必要的绘画工具。

1.1 时装效果图的概念及特点

什么是时装效果图呢?简单讲是用绘画的形式直观地表现服装的设计构思、结构及工艺,是对时装设计产品较为具体的演示。绘制时装效果图能够使设计师在制作服装之前对每套服装的款式、色彩、面料质感、纹样、制作工艺等细节做到心中有数。

时装效果图采用的是绘画的表现形式,但和纯粹的时装画是不同的。时装画

是以时装为题材的绘画作品,注重人物及时装营造出来的画面效果和气氛,强调绘画技巧的表现。而时装效果图是设计构思的视觉表现,其重点是服装本身,如服装的款式、色彩、面料、工艺及时尚元素的准确表达,它是设计构思与成衣制作之间的重要环节。在绘制时装效果图时可以适当追求一些个人绘画风格,但要明确这些都是为了更好地烘托服装本身。当然,时

装效果图也不等同于设计草图,设计草图是设计灵感的快速捕捉,比较概念,有时只有自己能够看得懂,而时装效果图必须让成衣制作者及顾客也能明白,因此在表现上与设计草图相比更加严谨、细致、完整。(图1-1-1、图1-1-2)

Intellectual Aristocrats

图1-1-1 时装画 程轶

图1-1-2 时装草图

时装效果图是快速、便捷、完整地表达设计意图的最佳载体,表现方法较为多样,可以采取写实、写意或装饰等绘画风格来表现。因此,熟练地运用各种技法绘制时装效果图是服装设计师应具备的基本功。(图1-1-3~图1-1-5)

图1-1-4 写意风格的时装效果图

图1-1-3 写实风格的时装效果图

图1-1-5 装饰风格的时装效果图

随着现代生活节奏的加快,时装设计也需要快速的手法表现。在本书中有较多作品是用马克笔及彩铅配合完成的。这两种工具与常规的上色工具如水粉或水彩颜料相比,使用起来更加方便、快捷,是较为理想的效果图快速表现工具。当然在某些时装细节和风格的表现上,水彩及水粉更能烘托画面的绘画艺术氛围。本书在人物的刻画中,着重强调人物的肢体动态及时装本身的表现,而面部的刻画则较为简略,这样更有利于时装效果图的快速表现。因此,我们根据不同的表现目的来选择适当的绘画工具及表现手法。(图1-1-6)

1.2 时装效果图表现技法的学习目的及方法

时装效果图是服装设计师创作构思的表现形式,与其它的设计专业相同,设计构思首先需要用绘画形式来实现,将设计灵感通过直观的视觉形象表现出来,预示成衣在人体上的穿着效果,表现设计从构想到实物的过程。学习时装效果图的方法如下:

1. 人物造型基础:通过速写等基础训练不断提高人体结构造型的表达能力。
2. 对服装结构的充分了解,对各种服装款式进行写生。具体操作:把服装平铺整理整齐后进行写生,从中仔细观察服装

款式的比例、结构、工艺等特点,并详细地把它描绘出来,如服装各部分的款式形态、褶裥省道、结构线、装饰线等。对服装款式图绘制的熟练掌握是服装工业化生产的必要技能。

3. 对优秀时装效果图和时装摄影作品的临摹。这种方法对初学者非常有效,重点是对人物造型和表现技法的学习。

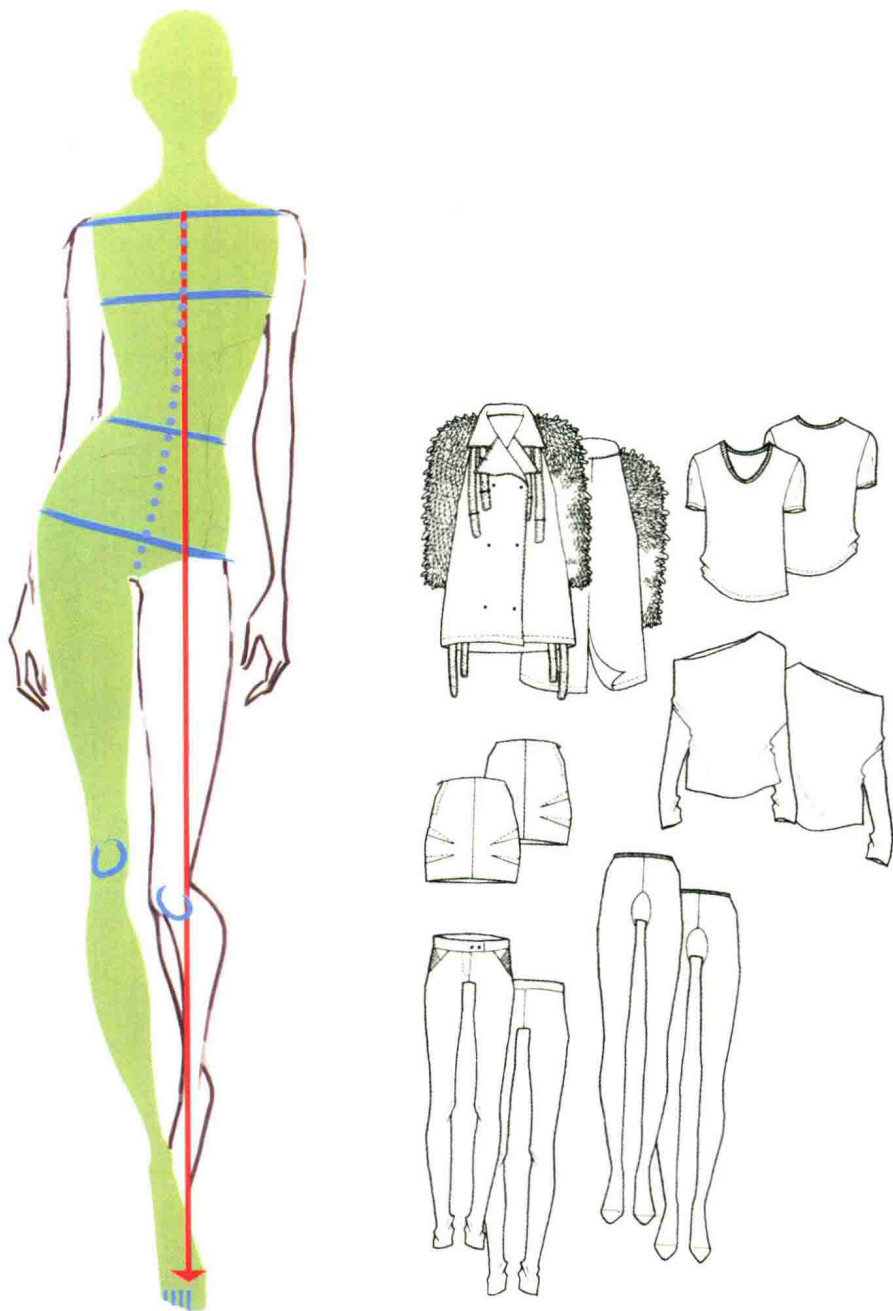

图1-1-6 效果图快速表现

1.3 时装效果图的常用工具

绘制效果图,首先要准备好所需要的各种工具,主要有:纸、笔、颜料、画板、胶带等。

1. 纸张。用于绘制时装效果图的纸张一般有:打印纸(多用于草图)、素描纸、水粉纸、水彩纸(彩色效果图常用)、白卡纸及各种有色卡纸、底纹纸。

2. 颜料。常用的有两种,一种是水彩颜料,其特点是覆盖力较弱。另一种是水粉

颜料,其特点是覆盖力较强。

3. 其他辅助工具。画板、调色盘、水桶、拷贝纸、胶带等。

4. 笔。绘制时装效果图的用笔主要有三种:即画初稿用的铅笔、涂色用的毛笔、勾线用的勾线笔。

(1) 画初稿用的铅笔:常用的是软硬适中的铅笔,或者自动铅笔。(图1-3-1)

(2) 涂色笔:白云毛笔(圆头毛

笔)、水粉笔(扇头毛笔)、水彩笔(分圆头和扇头两种),马克笔(分水性和油性)、彩铅(分水溶性和非水溶性)、油画棒。(图1-3-2~图1-3-7)

(3) 勾线笔:勾线笔分两种,即硬线笔和软线笔。硬线笔有针管笔(粗细分0.05mm至0.9mm)、速写钢笔(也称弯尖钢笔)、纤维笔等,软线笔有衣纹笔、叶筋笔、小红毛等。(图1-3-8)

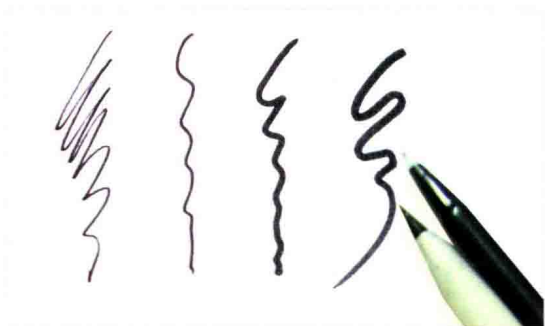

图1-3-1 铅笔

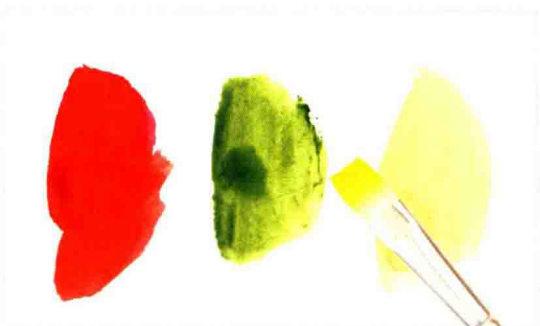

图1-3-2 水粉笔

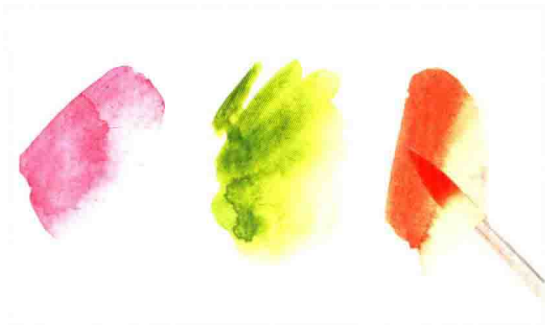

图1-3-3 水彩笔

图1-3-4 马克笔

图1-3-5 马克笔与彩铅

图1-3-6 彩铅与水溶性彩铅

图1-3-7 蜡笔

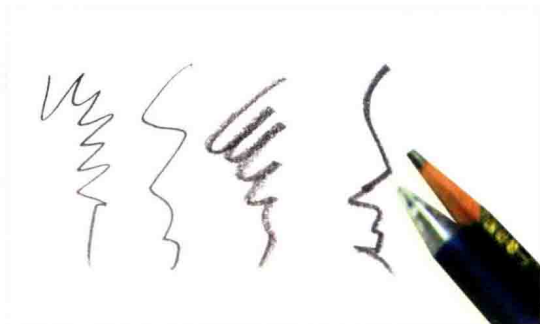

图1-3-8 铅笔与针管笔

第2章 时装效果图的人物造型基础

学习计划:

通过本章学习,掌握时装人体的结构比例及各种人物动态、服装款式、配件的画法。1. 将时装人体和实际人体的结构比例进行全面的比较;2. 掌握服装与人体的关系及变化规律。

2.1 人体结构

服装的设计要依据人体特点来进行,对人体结构的了解是学习绘制时装效果图的重要基础。画人体时,我们要了解其结构、骨骼、肌肉、人体比例关系等基本要素。

2.1.1 了解人体的大形

我们可以把人体各部分用不同的几何形态进行归纳和概括,这样有助于观察并理解复杂的人体。如图:人体的头部看作鸭蛋形,颈部为圆柱体,肩胛为三角形,胸部和臀部为梯形盒状体,各个关节为小球体,上臂为细圆柱体,下臂为细圆锥体,大腿小腿都为圆锥体,手为菱形,脚为锥形。(图2-1-1)

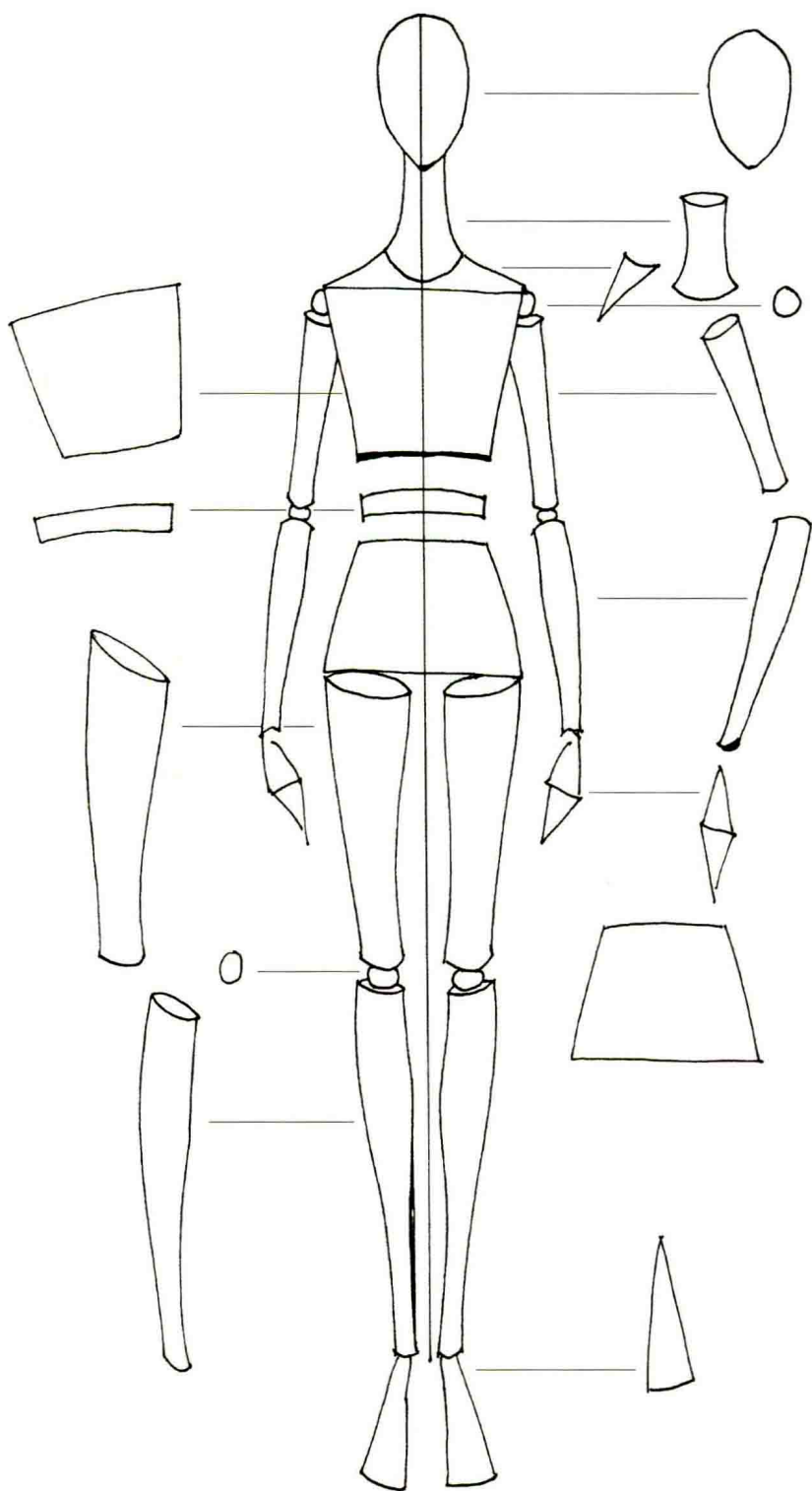

图2-1-1 人体结构中的几何形态

2.1.2 时装人体的比例结构

时装设计从某种意义上讲是一种夸张的艺术,时装效果图中的比例是理想化的,它比实际人体更长、更苗条。在效果图绘制中,人体高度多为8个半到10个头长,其中特别强调四肢的长度,目的在于突出服装,满足视觉上的美感需求。

我们以头的长度为标准单位来比较女性人体各部位的比例关系。如图:先从纵向进行测量,脖子为大半个头长,人体肩线到腰围线即上半身为一个半头长,上下手臂均为一个半头长,当手臂自然下垂时胳膊肘与腰线水平,手指尖位于大腿中部,手掌为一个头长,腰围线到臀围线即臀长为一个头长,臀围线到膝盖即大腿为

两个头长,膝盖到脚踝(即小腿)为两个头长,脚为一个头长,与实际人体相比,拉长的部位主要是脖子与四肢,特别是下手臂与小腿。从横向进行测量,以头的宽度为测量标准单位,肩宽为一个半头宽,腰宽一个头宽,臀宽与肩宽一致。

(图2-1-2)

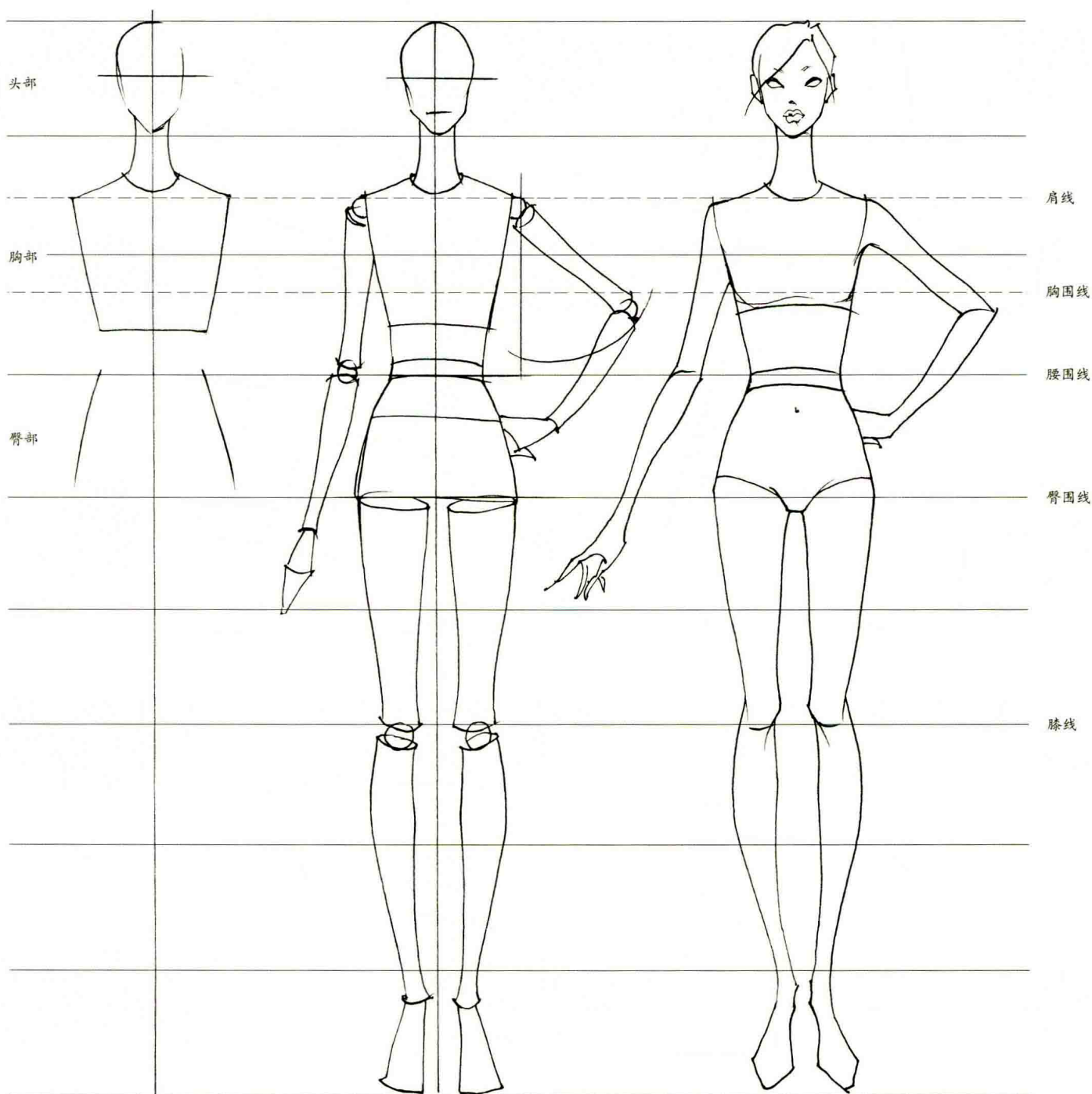

图2-1-2 女性人体比例

男性与女性身体相比较,不同点如图
所示:男性比女性高半个头,也就是上
半身比女性多半个头,颈部较粗,肩宽为

两个半头宽,腰宽为一个半头宽,臀宽为
一个半头宽,整个上半身为倒三角形,身
体各部分肌肉线条非常明显,体态健壮。

(图2-1-3~图2-1-5)

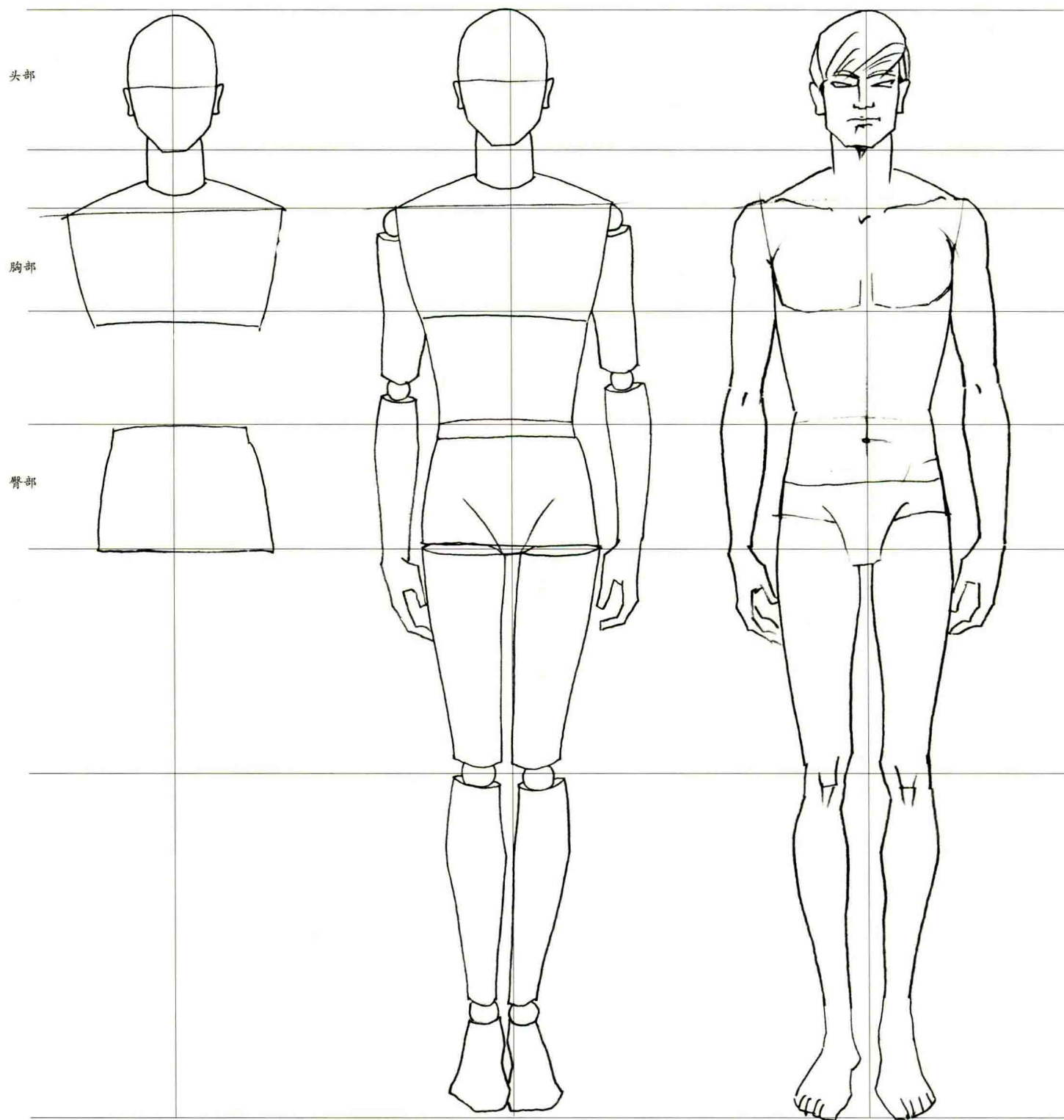

图2-1-3 男性人体比例

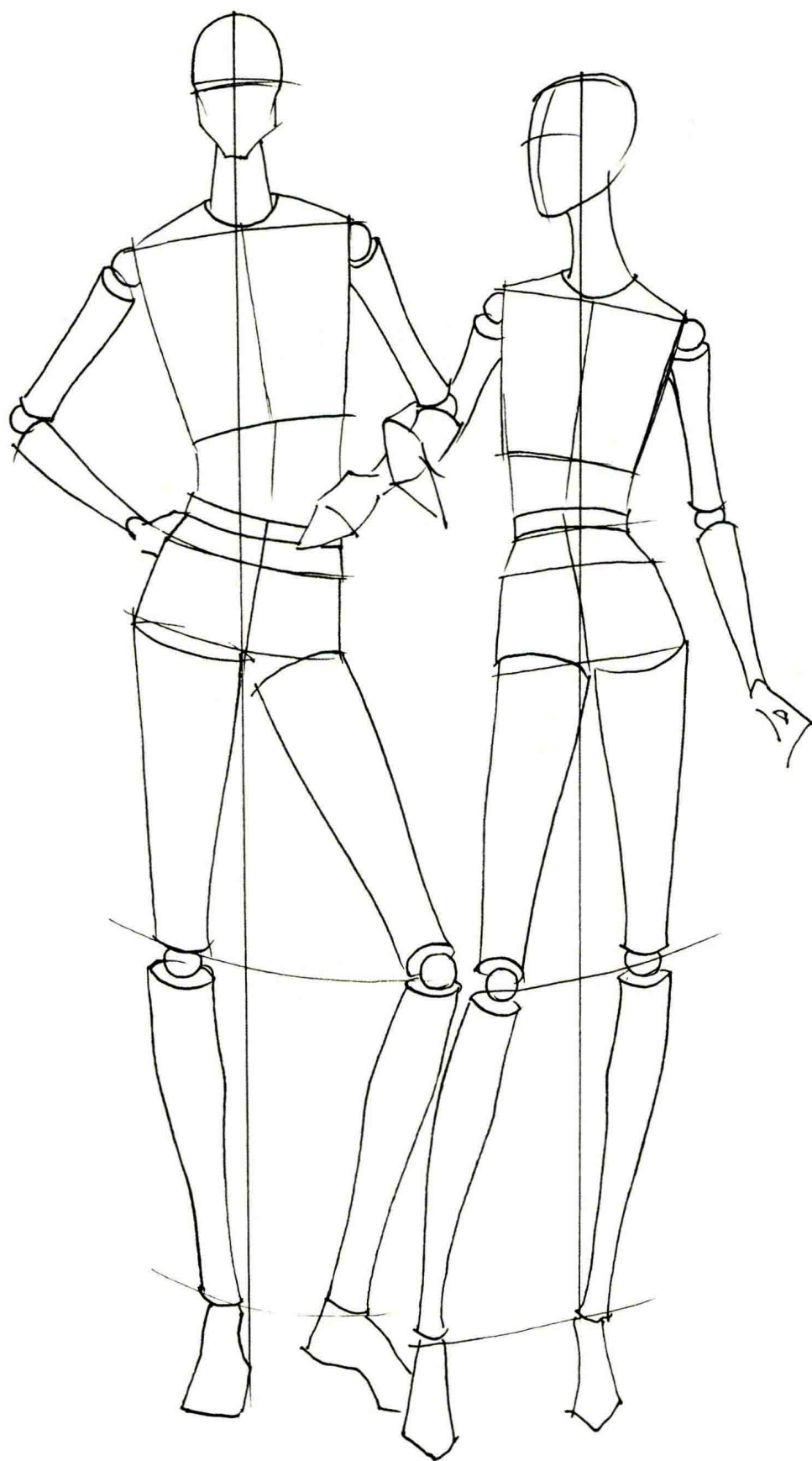

图2-1-4 男女性人体比较