

服装效果图 表现技法

Fuzhuang Xiaogutu Biaoxian Jifa

高等学校艺术设计类专业

“十二五”规划教材

总主编 唐宇冰

编 著 刘兴邦

上海交通大学出版社

服装效果图 表现技法

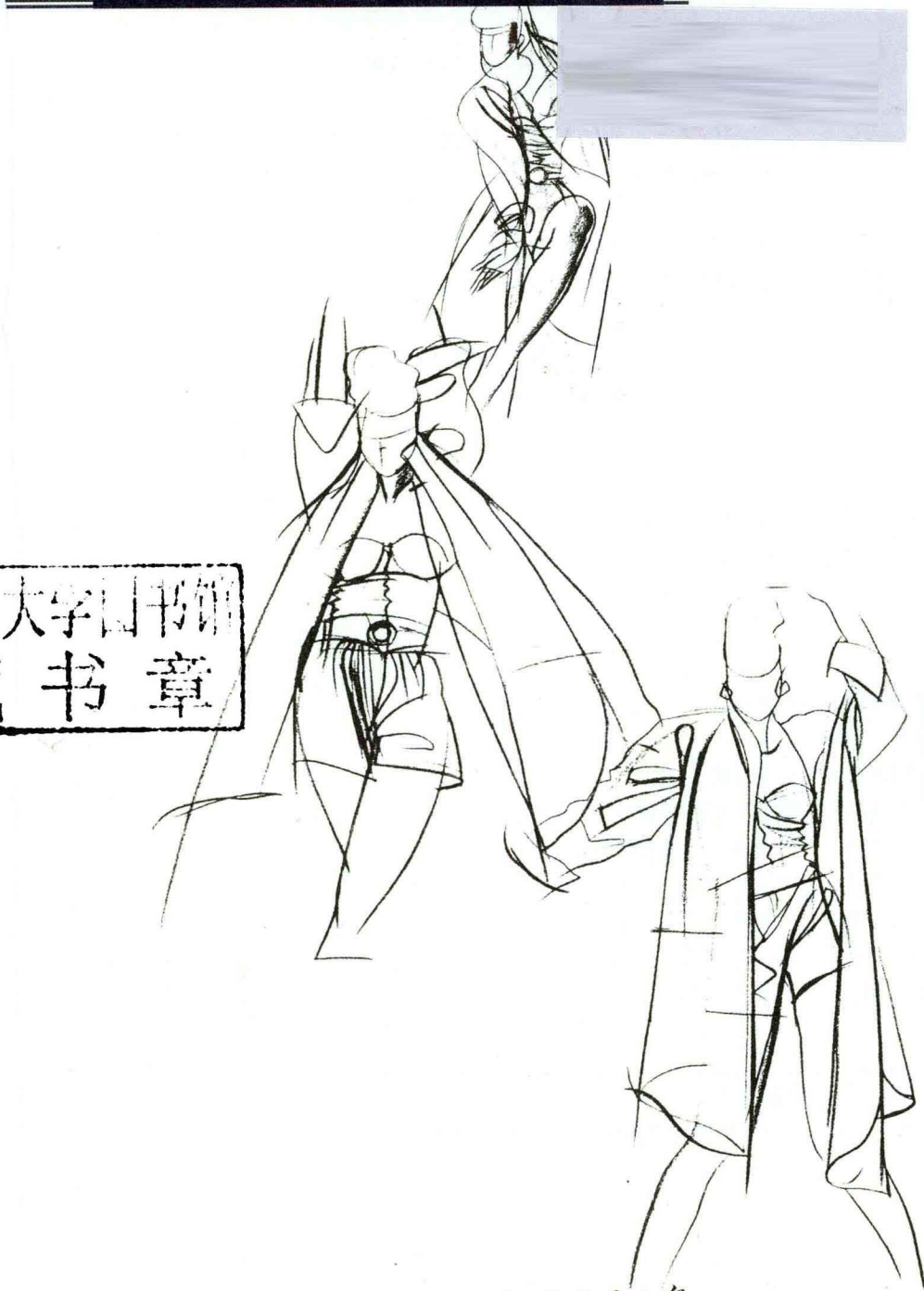
Fuzhuang Xiaogutu Biaoxian Jifa

高等学校艺术设计类专业

“十二五”规划教材

总主编 唐宇冰

编 著 刘兴邦

大学图书馆
书章

上海交通大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服装效果图表现技法 / 刘兴邦编著. — 上海 : 上海交通大学出版社, 2012

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-313-07883-4

I. ①服… II. ①刘… III. ①服装设计—效果图—绘画技法—高等教育—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第228200号

责任编辑 陈一格 陈杉杉

设计总监 赵志勇

装帧设计 赵志勇 吴 笈

服装效果图表现技法

刘兴邦 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海盛隆印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本 787×1092mm 1/16 印张: 8.5 字数: 167 千字

2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

ISBN 978-7-313-07883-4/TS 定价: 46.00元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 021-52711066

总序

PROLOG

中国素有“衣冠之国”之美称，衣被列为衣、食、住、行四项之首，它不但在生活中起着护体御寒和美化人们生活的作用，也在无形中反映着不同民族、不同时期、不同地域文化的差异。随着当今社会生产与商业经济的发展，服饰从满足人们基本的生存需求转为满足审美与文化需求。

服装记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。自古以来，不同民族不同文化背景的服饰在情感语言文化方面具有各自不同的内涵和外延，但都体现着实用文化与审美文化的和谐统一，处在生成与再生成的过程中。服饰总是以多种新的方式传递着丰富多彩的文化信息，传达着一个民族或地域的风土人情。

综上所述，服装之中蕴含着大量的文化资源，在知识经济时代，能否将文化资源创造性地转化为文化资本，将成为当今服装设计从业者是否能够安身立命的关键。

本系列丛书贯穿服装设计、面料、制衣、展示、营销各环节，服务于服装设计类专业教学必须具备的实操意义，顺应服装业的产业化、集约化趋势。

服装设计有着明确的服务于生活实际需要的目标，这就意味着我们要避免基础学习与专业学习脱节的现象，大力培养企业一线所需要的创意、设计人才。而且在服装设计活动中，需综合考虑服装款式与演变，面料的选用与搭配，颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯等，因此，服装设计类专业教学必须将培养和提高个人创造力，包括创意能力、表现能力和实现能力作为育人的核心，同时培养学生的人文素养和服务意识，并将这一指导思想贯彻于服装设计教学的全过程。

本系列丛书的编写成员都是在一线教学当中具有丰富经验、拥有相关

理论基础的教师或学科骨干，这套服装类教材的策划编写，遵循开放性、实践性的原则，将所需的技能、知识一体化，行动导向教学要求的教、学、做一体化，切实培养学生的综合能力。

在本系列丛书的编写过程中，上海交通大学出版社一贯地秉承严谨的学术态度和认真负责的精神，从书目的设计审核、作者的遴选、大纲的审定等各个环节都严格把关，在聘请诸多行业专家、学者对书稿内容反复讨论、多次修改的基础上，为本系列丛书的质量提供了保障，以期为我国服装设计的教育以及我国服装行业的发展作出应有的贡献。

湖南女子大学艺术设计学院教授 唐宇冰

2011年11月

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

服装效果图表现技法

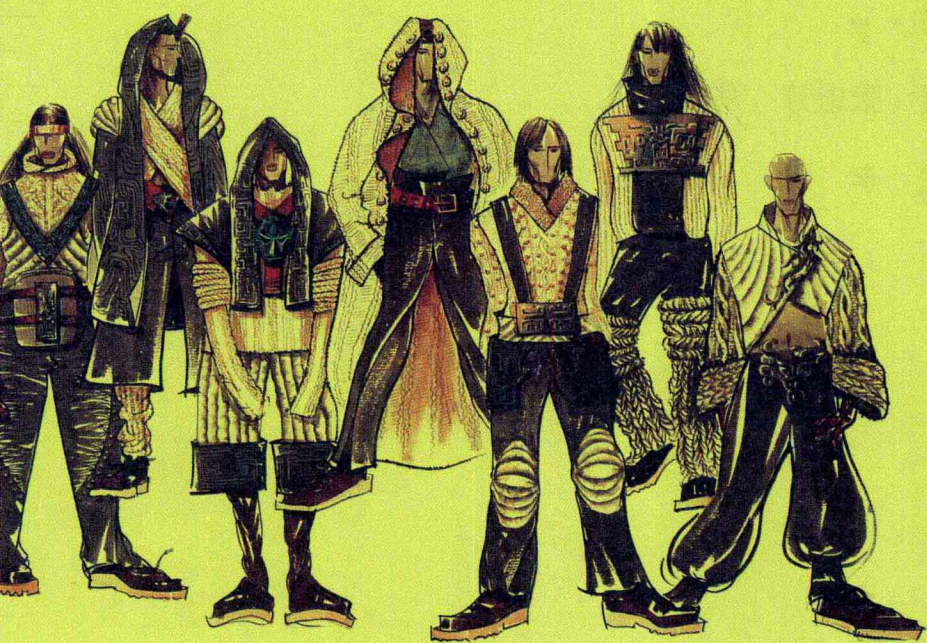
编写委员会

总主编 唐宇冰

主 编 刘兴邦

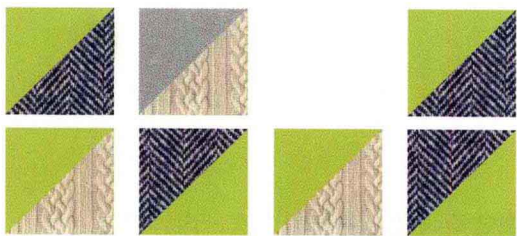
副主编 何 琪 张志芳 马洪玲

安静斌 李 君

前言

FORWORD

服装效果图表现技法是服装设计的基础，是设计的第一步，也是服装设计中最重要的一环。服装设计师的设计思维必须通过服装设计表现，即服装效果图这一方式来展现。服装效果图同时又指导服装后续的生产和经营，所以在服装企业中，设计师要以一种快速、简洁的方式来表达自己的设计理念。服装效果图的表达能力是设计师审美水平和设计风格的外在表现。

在编写的过程中，编者既注重学科内容的完整性，同时考虑到对不同内容深浅程度的把握，既有理论基础，又有较强的实践指导能力。本书强调对服装设计表现能力的培养，加强理论学习内容与生产实践相结合，全书深浅适度、图文并茂、资料翔实、可读性强。

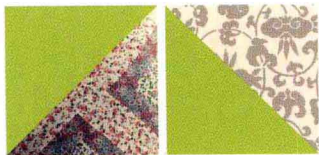
本书共六章，根据学习情境设有学习目标、应知应会、重点难点、详细内容、例图、实训和课后思考练习。

由于时间仓促，加之本人学识浅薄，书中有错误疏漏处，希望各位专家、同行与读者给予批评与指正。

本书多数作品为作者独立完成。该书在编写过程中得到上海交大出版社的大力支持，在此深表谢意。

编者

2011年6月28日

内容提要

本书重点描述服装效果图的发展历程以及服装绘画技巧和表现方法，内容包括服装设计表现概述、服装人体、服装平面款式图的表现、服装效果图的表现、服装效果图的艺术表现、中外服装设计表现赏析六个部分。

本书有利于对服装专业学生表达能力、应用能力和思维能力的训练，强调实用性、科学性与完整性。是一本较为实用的专业性教材，可供高等院校、企业设计人员等学习使用。

作者介绍

刘兴邦，1987年毕业于吉林艺术学院，现为中国服装设计师协会会员。主要著作有《现代时装画艺术表现》、《服装设计表现》、《服装设计》、《产业用服装设计表现》。

目 录

CONTENT

第一章	服装设计表现概述	1	第二章	服装人体绘画	19
2	第一节 服装绘画发展		19	第一节 现实人体绘画与服装人体绘画	
7	第二节 服装设计表现的形式语言		21	第二节 服装画人体的表现方法	
13	第三节 服装设计表现的学习方法		33	第三节 人体比例和重心与服装画理想人体比例的画法	
17	第四节 服装设计表现常用的工具				
第三章	服装平面款式图的表现	49	第四章	服装效果图表现	69
49	第一节 服装平面款式图的分类特点和表现		69	第一节 服装效果图绘画工具的运用	
58	第二节 服装平面款式图与人体的关系		78	第二节 服装效果图面料质感的表现方法	
第五章	服装效果图艺术表现	89	第六章	中外服装设计表现欣赏	103
89	第一节 写实手法				
93	第二节 夸张手法		参考文献		126
96	第三节 装饰手法				
98	第四节 简化手法				

第一章 服装设计表现概述

服装设计表现概述 学习情境

学习情境1	服装绘画的演变过程	
学习目标	1. 掌握不同时期的服装绘画特点 2. 掌握不同时期的服装绘画风格	
学习内容	应知： 1. 服装绘画历史 2. 服装绘画历史的作用和地位 3. 服装绘画历史演变对现代时装绘画的影响	应会： 1. 木板时装画 2. 铜板时装画 3. 时装画 4. 常用工具
重点和难点	1. 服装绘画历史的演变过程 2. 木板时装画、铜板时装画、时装画的概念区别	
课前准备	相应的教材、教参书、工具、纸张等表现用具	

服装效果图表现技法 学习情境

学习情境2	服装效果图与时装画的区别	
学习目标	掌握效果图与时装画的概念区别	
学习内容	应知： 1. 服装效果图 2. 时装画 3. 图与画	应会： 1. 图 2. 画
重点和难点	服装效果图与时装画的概念区别	
课前准备	相应的教材、教参书、工具、纸张等表现用具	

服装是指衣服与人的总称,是指人在整体着装后的整体效果,因此也可以称之为人的第二皮肤。服装设计是以服装为对象,运用合适的艺术语言、艺术规律去完成适合目标着装后整个着装状态的创造性过程。服装设计表现是运用一定的思维形式、美学法则和设计程序,将设计构思以绘画的手段表现出来。

服装作为一门古老而又年轻的艺术,既是人类文化与历史的载体,又是人类科学技术与艺术相结合的最直接、最丰富,也是最生动的体现。服装作为一种综合艺术,体现了款式、色彩、材质、结构和制作工艺等多方面结合的整体美。从艺术设计的角度讲,款式、色彩、面料是服装设计过程中必须考虑的三大构成要素,而服装设计师的一个主要任务就是将合理而又美观的设计构思用视觉形象表现出来,这就是服装设计表现的过程,通常是通过服装绘画的形式来实现的。

第一节 服装绘画发展

根据考古发现,早在旧石器时代的晚期,人类就开始了最早的与服装相关联的绘画创作。数千年形成了东西方两大类,名人辈出,佳作林立,流派纷呈,蔚为壮观。古希腊、古埃及的神话传说、洞穴中岩画猎舞的艺术以及其他东西方文化遗产都为我们今天了解服装、掌握服装提供了大量的宝贵资料。从历史长河中浏览,不难看出古人的生活、生存方式和衣着服饰的演变过程。无论是原始洞穴岩画,还是古希腊的绘画,画家都从不同的侧面精心描绘服饰,以示当时的各种生活场景。因此对服装的刻意表现已成为画家追求的目标之一,时装画在此基础上便有了自己的发展空间(图1-1至图1-6)。

欧洲在印刷技术还不够发达的初期,以描绘时装为题材的绘画只能经过

雕刻制版的方式印制完成,即所谓的时装版画(Fashion Plate)。这些雕刻精细、印刷精美的时装版画,在书籍杂志上以插图或扉页的形式一出现就深受人们的喜爱。时装版画的出现对服装服饰的流行与传播起着举足轻重的作用,其中书籍杂志作为媒介起到时尚宣传作用,随着发行数量上升,在人群中广泛传阅,使这种特殊的画风在经过漫长的发展和演变中逐渐成熟。

16世纪中叶,欧洲历史和艺术的发明同样处在一个改革兴盛时期,国与国之间的贸易往来相当频繁,政治经济生活得到了发展。当时已有定期书刊在上流社会传阅,内容均是以表现宫廷男女生活为题材的绘画,其

图1-1 澳大利亚的作品使用X光透视式绘画,表明澳洲土著人对生活本质的执著追求,人物的装饰性被刻意地强调出来

图1-2 《国王的献礼》是公元前1897年，巴比伦王汉谟拉比统一美索不达米亚前，马里的吉姆里里姆绘制的壁画残片。画面表现了祭献的场景，人物形象的着色技巧、服装细致的刻画，流传至今，成为最古老的美索不达米亚壁画

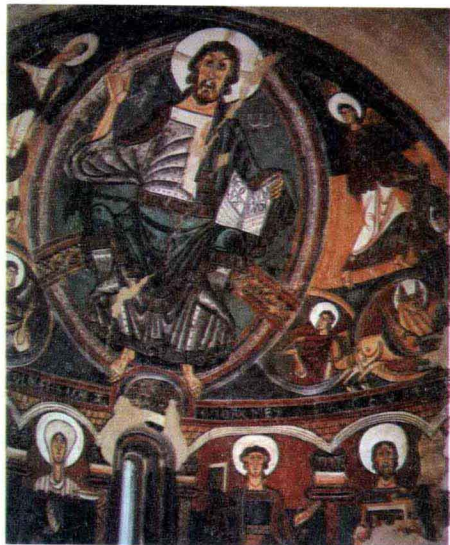

图1-3 《庄严的基督》约公元1123年，是保存最好的罗马式壁画样本之一。基督程式化的正面刻画，拉长的手臂和腿，以及服装上生动有力的装饰线条都是典型罗马式的

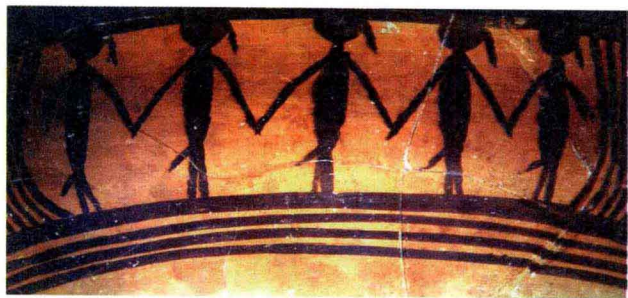

图 1-4 半坡型彩陶人物舞蹈盆由半坡型彩陶人物纹饰于陶盆的内壁，7000年前的先人们就已经在器物上用人物的动态展示当时的心情

图 1-5 [唐]《高逸图》/孙位，绘画对服装服饰、面料质感的刻画具有很强的表现力

图1-6 [唐]《簪花仕女图》，绘画对服装服饰的刻画具有很强的表现力

中包含了许多非常精美的服饰形象，这些服饰代表着当时上流社会的流行趋势。此时的木版画就是时装画的雏形阶段，为时装画的发展打下基础。

17世纪的法国，路易十四亲自执政，把民族工业作为发展基础，特别对纺织业技术尤加保护，法国慢慢地成为服装业的中心。此时法国大兴土木，建造园林，广招有才华的建筑师、园艺师、画家、雕刻家汇聚一堂为建设一个繁荣的巴黎共同努力。当时衣食住行都以炫耀王宫贵族的奢侈、豪华的生活为中心，同时也为了向欧洲或其他国家传播法国的服装文化。于是在1672年，法国创办了第一本以表现贵族生活和时装时尚为主要信息来源的杂志《麦尔克尤拉·嘎朗》，并公开向社会发行，铜版画作为一个新的画种也在这一时期逐渐成熟。与传统的木版画相比，铜版画相对细腻和生动，它采用雕刻、腐蚀等化学处理，使画面更赋艺术效果。铜版画逐渐取代木版画的位置（图1-7、图1-8）。

17世纪中叶至18世纪，法国和英国先后推出了与服装有关的专业报纸和杂志，每期都刊登用手工染色的彩色时装铜版画，这些印刷精美、色彩丰富的图片再次推动时装版画向前发展。时装版画从狭义上讲，是指这个阶段刊登在时装杂志上的插画。

20世纪初期是时装画的辉煌时代，这种成功要归属于当时不断出现的新艺术流派，如“立体主义”、“野兽主义”、“超现实主义”、“波普艺术”、“包豪斯新设计理念”等，这些不尽相同的风格艺术流派对时装画发展产生深远的影响。这一时期的时装画已从单一的绘画形式向多艺术流派、多艺

图1-7 《卖花女》铜版时装画描述的是1770年法国卖花女的装束。卖花女头戴亚麻布荷叶边帽子，颈上戴着珍珠项链、系着蝴蝶结，身穿宝塔袖连衣裙。此铜版画画面人物的服装刻画精细、比例准确，展示得淋漓尽致

图1-8 1872年洛可可时期的彩色铜版时装画。洛可可末期流行过的波兰式女装，此时又卷土重来。画面表现出对洛可可时期一种怀古的情怀，画中对服装面料的不同组合搭配也非常精致

术风格、多艺术表现方式上发展,其特征是以具象和抽象、直线和曲线两个完全不相和谐的要素组合在一起,使画面简洁朴素,能突显多艺术的特征。

主要代表画家有:莱帕波(Lepape)、埃里克(Eric)、伊瑞布(Irube)等。

20世纪30年代末期,摄影技术得到了发展,优秀的摄影作品与时装画相抗衡,最终影像技术占据上风,时装画遭到冷落。尽管服装绘画受到摄影技术的冲击,但是人们追求服装绘画艺术的表现形式却一天也没有停止。服装产品小批量、短周期,使得服装绘画在服装生产中突显其重要性,使其更加实用、更加贴近指导生产。服装绘画一方面以追求艺术的表现形式独立于绘画领域,另一方面以其实用的服装绘画形式受到服装行业的认同。这种由最初的时装版画发展到现在的时装绘画,并且成为一种独立完整的画种——时装画,已经在世界各地开花结果(图1-9、图1-10)。

时装绘画的风格与大众时尚消费文化密切联系,对于时装绘画和服装时尚的两个不同领域,使服装绘画成为跨界的桥梁。这种绘画必然受到当下其他艺术流派的影响。因此卡通形象、诡异形象、涂鸦形象、抽象形象,以及写实形象与古典唯美形象等纷纷各领风骚。

图1-9 [美]大师时装画/Tony Viramontes.B此时期已经是真正意义上的时装画,彩色对比强烈,手法干净利落

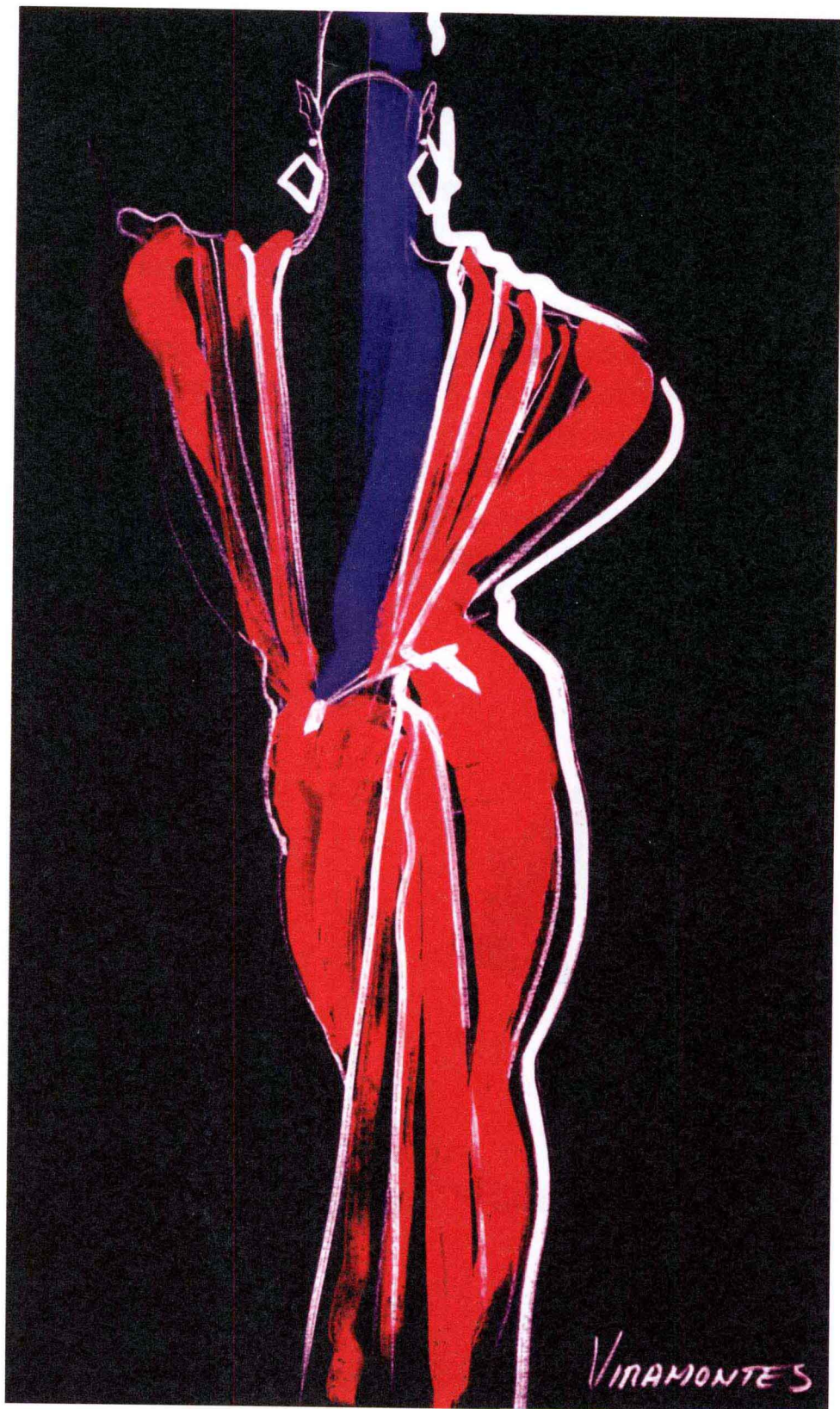

图1-10 [美]大师时装画 / Tony Viramontes.B

第二节 服装设计表现的形式语言

一件完整的服装设计品需要通过构思、设计、选料、裁剪、制作、试衣等程序才能完成。一个完整的服装设计包括构思和将构思作可视性的实现。可视性实现有两种方法,即服装绘画和成衣表达,其中服装绘画快速且经济,往往成为设计师的首选。设计师根据自己的构思,在纸上表现穿着服装的人物形象、服装造型、面料质感和配件饰物的画作称为服装绘画。

服装绘画是一个笼统的概念,根据其要求、用途的不同,又分为设计草图、产品绘画、服装插画、时装效果图。

一、设计草图

时装设计草图是设计师用于捕捉灵感、记录构思或一件服装作品雏形的纸面表现形式,其目的是为进一步完善设计作品做有效的参考。设计草图最大的特点是快速地概括、记录设计素材和构思,并不追求画面的完整性。草图所体现的内容依据记录的对象和用途的不同而各有侧重,或是服装的整体风格,或是廓型、色调的确定,或是服装的局部细节及独特的工艺装饰手段。所以,时装设计草图可以在任何时间、任何地点,用最为简单的工具勾勒。设计草图可以记录设计师突发的灵感,也可以作为设计素材收集与积累的记录,在绘画时,同一款式会有多种不同的想法和多种不同的设计元素,在设计师反复的构思绘制过程中,它的设计思想会逐步得到完善,除了对人物的轮廓进行简单勾勒外,还可以补充简要的文字说明或附上相应的面料,体现最为直观的目标和效果(图1-11、图1-12)。

二、产品图

产品图也叫服装平面图、生产图及产业用效果图。产品图是作为产品生产、交易用的一种服装绘画。产品图可以摆脱人物,独立体现服装的平面状态。它是设计师与工艺师之间沟通的桥梁,更多地应用于大规模的成衣生产,目的是为了让服装制作者清晰地读懂设计意图,明确地理解服装的结构与工艺,便于生产。因此产品图要求比例准确、结构清晰,使产品图具有工程图的意味。工艺性、工整性、细节性是产品绘画的特点,比如省料的处理、面辅料的运用、特殊工艺的说明等均应详尽表达。产品图一般用黑白的线条清晰地表现即可,也有的施以淡彩,以表达服装的色彩效果或便于加工(图1-13)。