

New Fashion Design

全新时装设计手册

效果图技法表现篇

Giglio Fashion工作室 编著



- 百余款男女各式时装平面工艺图
- 五十套完整的时装效果图绘制方案
- 三十种特殊工艺技法详解

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：
本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB、图书名称、出版社、购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521255
E-mail: law@cypmedia.com
MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

全新时装设计手册. 效果图技法表现篇 / Giglio Fashion工作室编著.
—北京: 中国青年出版社, 2008

ISBN 978-7-5006-8491-6

I. 全… II. G… III. ① 服装—设计—手册 ② 服装—绘画—技法(美术)—手册 IV. TS941.2-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第164252号

责任编辑: 郭光 张军 史静

书 名: 全新时装设计手册——效果图技法表现篇

编 著: Giglio Fashion 工作室

出版发行:  中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷: 北京盛兰兄弟印刷包装有限公司

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 11

版 次: 2009 年 1 月北京第 1 版

印 次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5006-8491-6

定 价: 49.00 元

New Fashion Design

全新时装设计手册

效果图技法表现篇

Giglio Fashion工作室 编著



目录

第1章 时装效果图技法的基础知识 5

- 1.1 了解时装效果图对时装设计的表现意义 6
 - [1] 当今时装设计的流派和风格 6
 - [2] 时装效果图对时装的表现意义 7
 - [3] 时装效果图的风格 7
- 1.2 时装效果图绘制工具的了解和准备 8
 - [1] 水粉绘制所需要的工具 8
 - [2] 麦克笔绘制所需的工具 8
 - [3] 彩色铅笔绘制所需的工具 9
 - [4] 各种工具的综合应用 9
- 1.3 时装效果图和计算机软件结合的发展趋势 10
- 1.4 Photoshop CS3的表现手法 11
 - [1] Photoshop CS3界面介绍 11
 - [2] 在Photoshop中使用数位板结合画笔绘制线稿 12
 - [3] Photoshop中强大的填充功能 12
 - [4] 使用Photoshop处理时装的表现效果 13
- 1.5 Illustrator CS3 的表现手法 15
 - [1] Illustrator CS3 的界面介绍 15
 - [2] Illustrator CS3的常用工具及技法 16

第2章 人体的绘制 17

- 2.1 身体结构比例 18
 - [1] 女性的人体比例 21
 - [2] 男性的人体比例 23
 - [3] 儿童的人体比例 25
- 2.2 人体各部位的画法 26

- [1] 头部的表现技法 26
- [2] 手与手臂的表现技法 34
- [3] 脚与腿的表现技法 37
- 2.3 人体重心平衡 39
 - [1] 直立站姿 39
 - [2] 单腿重心站姿 40

第3章 时装平面结构图的绘制技法 41

- 3.1 女装平面结构图 42
 - [1] 女式衬衫 42
 - [2] 女装上衣外套 44
 - [3] 女式毛衣 46
 - [4] 连衣裙 48
 - [5] 裙装 50
 - [6] 女式大衣 52
 - [7] 女式长裤 54
 - [8] 短裤 56
- 3.2 男装平面结构图 58
 - [1] 男式西服 58
 - [2] 针织外套 60
 - [3] 马甲 62
 - [4] 夹克(短外套) 64

第4章 时装效果图中质感的表现技法 67

- 4.1 时装面料的认识和选择 68
 - [1] 豹纹皮毛质感的表现 68



[2]	花呢面料的表现	69
[3]	针织品面料的表现	70
[4]	鳄鱼皮面料的表现	72
[5]	牛仔布面料的表现	73
[6]	麻布面料的表现	74
[7]	印花雪纺绸的表现	75
4.2	时装上色和立体感的表现	76
[1]	效果图的画法实例一	76
[2]	效果图的画法实例二	79
4.3	配饰与时装的搭配及绘制	82
[1]	手袋的搭配	82
[2]	帽子的搭配	83
[3]	鞋的搭配	84

第5章 时装效果图的综合表现技法 85

5.1	西服的表现技法	86
[1]	男式正装西服的表现技法	86
[2]	女式休闲西服的表现技法	92
5.2	休闲装的表现技法	97
[1]	男式休闲装的表现技法	97
[2]	女式休闲装的表现技法	105
5.3	裙装的表现技法	112
[1]	连衣裙的表现技法	112
[2]	短裙的表现技法	118
[3]	多层褶裙的表现技法	123
5.4	流行服饰的表现技法	127

[1]	荷叶边层叠裙的表现技法	127
[2]	女式时尚装的表现技法	131
5.5	晚礼服的表现技法	136
[1]	晚礼服的表现技法一	136
[2]	晚礼服的表现技法二	139
[3]	晚礼服的表现技法三	143

第6章 特殊设计的表现技法 145

6.1	特殊面料的表现	146
[1]	麂皮皮质的表现技法	146
[2]	杂色毛皮的表现技法	148
[3]	漆皮的表现技法	150
[4]	丝绸与饰花的表现技法	152
[5]	渲染面料的表现技法	154
6.2	特殊工艺、肌理的表现技法	156
[1]	羽饰品的表现技法	156
[2]	设计结构的表现技法	158
[3]	特殊结构的表现技法	160
[4]	时装肌理工艺的表现技法	162
[5]	特殊裙褶的表现技法	164
[6]	细褶荷叶边的表现技法	166
[7]	金属饰品的表现技法	168
[8]	裙饰的表现技法	170
[9]	草裙风格服饰的表现技法	172
[10]	亮片、水钻的表现技法	174



第1章

时装效果图技法的基础知识

对于初学者来讲,绘制时装效果图最重要的就是如何表现设计内容。许多著名的设计师在成名之前都有一个关于时装效果图表现方式和技巧的基础训练过程,所以初学者们有效、科学地学习时装效果图技法基础知识是锻炼其设计技能的必要而重要的阶段。

1.1 了解时装效果图对时装设计的表现意义

时装画主要分为时装插画、时装效果图、款式设计图三种，而时装效果图既要具备一定的艺术审美性也要具备严谨正确的细节结构表现。

[1] 当今时装设计的流派和风格

时装的设计风格，即设计的所有要素——款式、色彩、材质、配饰，形成统一的外观效果，具有一种鲜明的倾向性。风格能在瞬间传达出设计的总体特征，具有强烈的感染力。上个世纪90年代以来，流行时装进入了追求个性与时尚的多元化风格时代，具有不同于以往任何时期的多样性、灵活性和随意性。

时装风格的多元化催化了时装画表现风格的多样化，因此在学习时装画时既要学习时装画风格的表现手法，又要对市场上流行服饰的分类有相当的了解。从时装风格来看，当今市场上的流行服饰大致分为以下几种风格。



Office风格

以简约的造型表现女性的自信，同时也具有时尚气息。



时尚风格

特通过面料的质感对比，加上款式的丰富变化来强调视觉冲击力。



嘻哈风格

特色鲜明，简洁，自然随意，搭配简约，设计感强。



中性风格

裁剪与款式上都相对硬朗。



田园风格

小方格、碎花图案、棉质花边等都是田园风格的常见元素。



民族风格

以绣花、蓝印花、蜡染、扎染为主要工艺，款式上是有民族特征。

[2] 时装效果图对时装的表现意义

时装效果图是表现时装设计理念的方法之一,除此之外还有时装平面结构图、时装制版等方式来实现时装款式的设计。时装效果图表现了时装风格、时装款式结构,不但需要将人体着装效果展现出来,更要将时装的款式、风格以及时装配饰等细节完整呈现,使制版师或缝制工都能一目了然。

[3] 时装效果图的风格

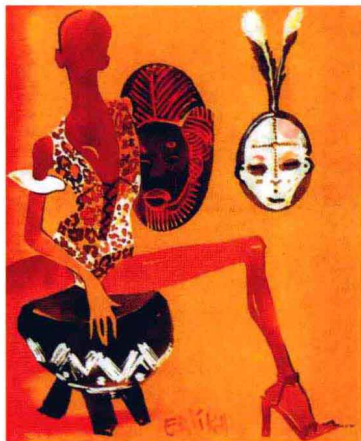
时装效果图可以分为装饰风格和写实风格。

装饰风格——抓住时装设计构思的主题,将设计图按一定的美感形式进行适当的变形及艺术处理,将设计作品以装饰感极强的形式表现出来。

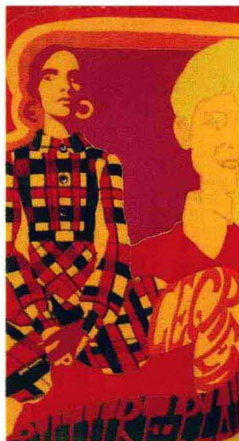
写实风格——描绘时装设计完成后的真实效果,具有一种写实风格。忠实原貌、表现准确可以较好地表现时装的材质、结构特点及风格特征。



装饰风格1



装饰风格2



装饰风格3



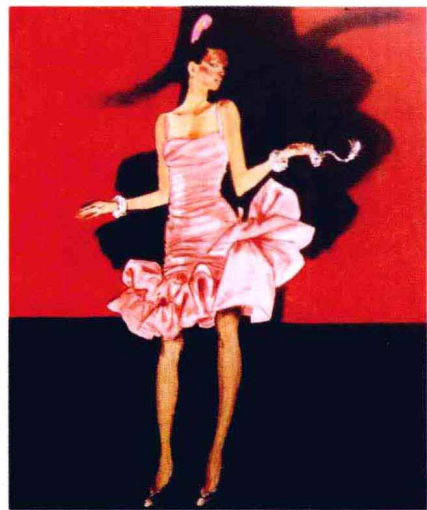
装饰风格4



写实风格1



写实风格2



写实风格3

1.2 时装效果图绘制工具的了解和准备

在计算机绘制时装效果图普及之前, 时装设计行业的设计师一直采用手绘时装效果图的方法。而手绘时装效果图技法也有着自身的优势, 它与计算机绘制时装效果图相比显得比较自由和随意, 在灵感突来的时候可以随时记录在纸上。手绘时装效果图的风格也是多种多样, 正因为如此, 时装效果图才成为

艺术创作中的一个分支。传统手绘时装效果图的绘制需要良好的造型基础和色彩功底, 而一幅完整的时装效果图离不开工具的表现力。手绘时装效果图绘制方式常见的有水粉、麦克笔和彩色铅笔。

[1] 水粉绘制所需要的工具

水粉绘制是手绘时装效果图和时装画表现技法中最常见、表现效果最全面的一种技法。在使用水粉进行时装画和时装效果图的创作时, 需要使用的工具有: 铅笔(主要用于

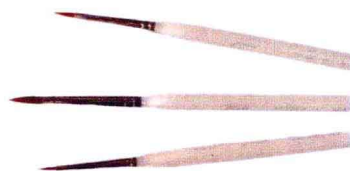
绘制时装画线稿)、针管笔(对时装画线稿进行描边)、水粉颜料及水粉画笔(用于绘制时装画彩色效果)。



铅笔



针管笔



描线笔



水粉笔



水粉颜料

[2] 麦克笔绘制所需的工具

麦克笔一般分为油性和水性两种。油性麦克笔绘制的笔触较厚重, 而水性麦克笔的特点在于它绘制的效果往往接近水彩笔, 透明而干净。在使用麦克笔绘制时装效果图时, 应

针对不同的时装面料选择不同特性的特性笔来绘制不同的效果。麦克笔一般用来绘制丝织类和皮革类等光泽感较强的面料。



水性麦克笔

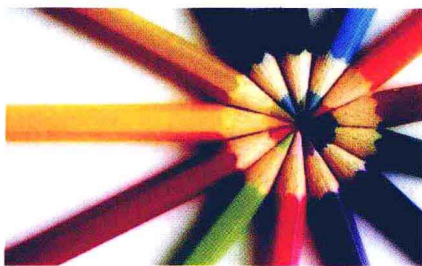


油性麦克笔

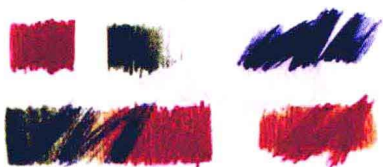
[3] 彩色铅笔绘制所需的工具

彩色铅笔是时装效果图绘制中相对容易驾驭和掌握的一种工具。使用彩色铅笔绘制时装效果图时一般选用水溶性彩色铅笔，它的优点在于既能够像运用普通铅笔一样自如，又

可以表现水彩的效果。在绘画前，准备好水溶性彩色铅笔和笔刷即可。这种技法多用于表现轻薄纱织物、针织衫等面料。



水溶性彩色铅笔



水溶性彩色铅笔的笔触

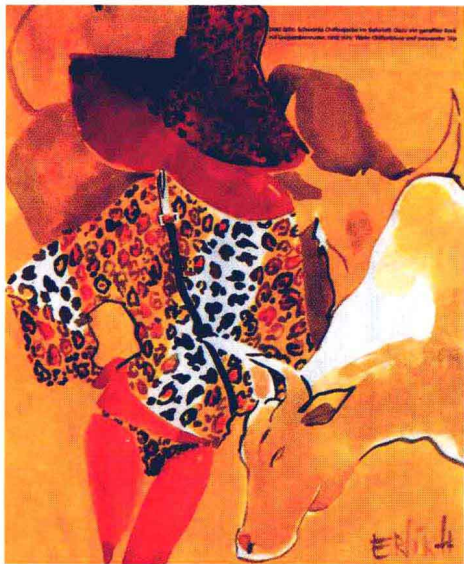


水溶性彩色铅笔表现的时装画效果



[4] 各种工具的综合应用

实际上，时装效果图的绘制在很多时候需要使用不同的工具来表达不同的风格效果。比如在表现不同的时装面料质感和风格时，就需要使用适合的工具来快速准确地表现画面效果。



水彩与钢笔结合使用效果



彩色铅笔与水粉的搭配使用效果

1.3 时装效果图和计算机软件结合的发展趋势

当计算机绘制时装效果图的方式出现以后，其优势逐渐体现出来，它对于画面的修复与完善使整体效果更加完美。便捷的色彩与图案操作让短时间更改时装风格及效果成为可能。

计算机绘制时装效果图需要适当的绘图软件支持，而近些年市场上使用的软件一般以Photoshop、Illustrator、Cordrel、Painter较常用。下面是使用Photoshop软件快捷地更换时装风格及效果的示例。

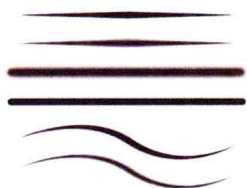


随着数位板的出现，计算机时装效果图的绘制与手绘有了更进一步的结合发展。这种绘图方式能让手绘的自然效果被直接转换为数字图像，使手绘图像在计算机中被修改和编辑。

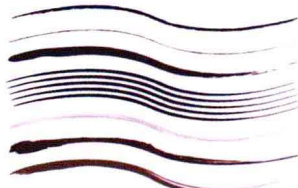
大大提高了图像的精确度和图像效果的多样化。相比手绘效果来说，数位板绘图具有更加整洁的线条、丰富的色彩以及细致的图案、面料效果。



数码输入板(数位板)



数位板在Photoshop中的笔触



数位板在Illustrator中的笔触

使用数位板绘制的各部位笔触效果



头发效果特写



五官效果特写



时装褶皱的表现



饰品材质的表现

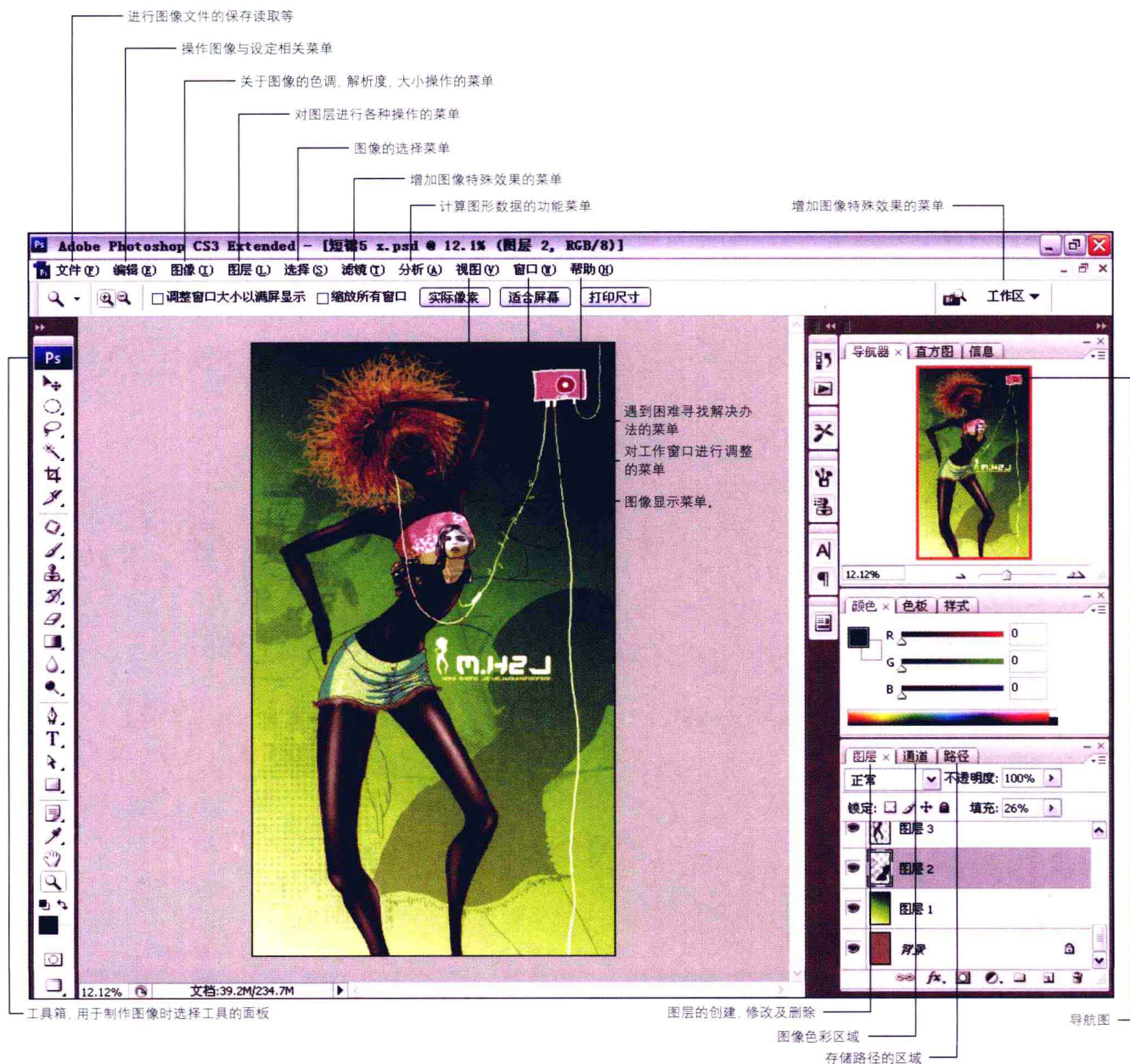
1.4 Photoshop CS3 的表现手法

Photoshop 系列是 Adobe 公司出品的一款用于图像处理及图像制作的软件系统,它主要通过图层、图层蒙版、色彩通道来实现其处理和制作图像效果的功能。在 Photoshop 的支持下,可以通过数位板来绘制时装效果图线稿,也可以结合扫描仪读取的手绘线稿进行色彩以及特效处理。

Photoshop CS3 相比前面的 CS 和 CS2 拥有更强大的处理系统,可以轻易地做出很多色彩绚丽的时装着装效果,同时也能随意修改画面效果和风格。下面以 Photoshop CS3 界面为切入点,对它的主要功能进行全面的介绍。

[1] Photoshop CS3 界面介绍

Photoshop CS3 的操作界面在以前的基础上做了一定改进,无论是用于平面设计还是时装效果图的绘制,便捷的工具箱工具和图层面板及其他直观窗口都使操作时间大大缩短。



[2] 在Photoshop中使用数位板结合画笔绘制线稿

画笔工具是在使用Photoshop CS3绘制线稿时的常用工具。在Photoshop CS3中, 画笔工具相对之前版本的改动并不

大, 大致分为锐角和圆角两种笔触。一般在绘制人体和时装轮廓时使用锐角工具, 让线稿看起来干净利落。



1



2



3

[3] Photoshop中强大的填充功能

在Photoshop CS3中添加时装画的色彩, 可以通过选区、油漆桶、画笔等工具来实现。色彩的快速填充, 不但可以让初学者更好地把握时装画的色彩表现, 同时也加快了绘制的速度。

(1) 颜色填充



一般使用油漆桶工具和画笔结合选区来添加基本色。

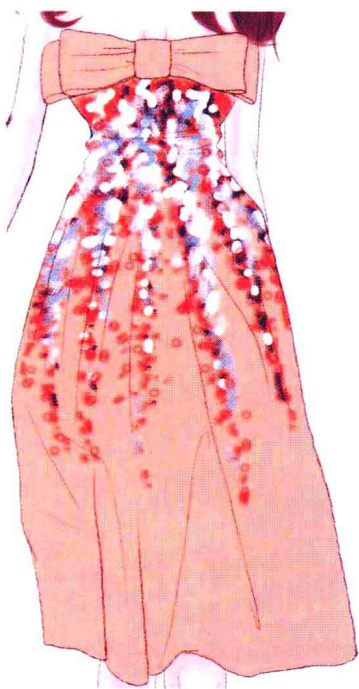
(2) 图案填充



使用图案编辑器或载入素材图片制作时装图案因此平时对于素材的积累也很重要。

[4] 使用Photoshop处理时装的表现效果

(1) 使用画笔工具结合加深减淡工具制作细节效果

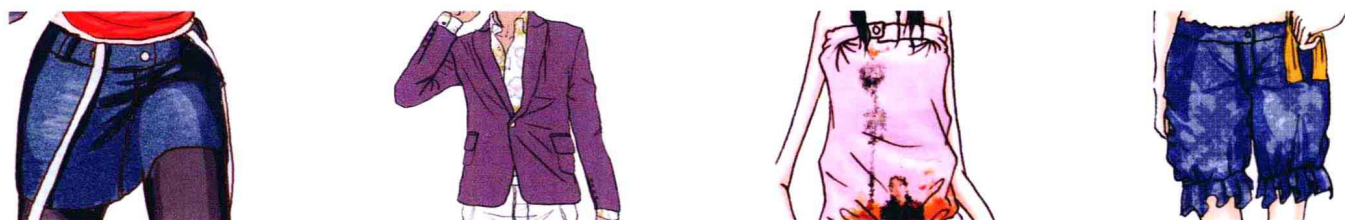


(2) 结合图层蒙版和图层透明度制作时装透明效果



无论是绘制时装效果图还是时装画,有时会遇到表现透明面料的问题,这个时候图层蒙版或图层透明功能的使用就相当便捷。

(3) 使用滤镜工具制作时装面料质感



时装面料的质感是制作时装效果图或者时装画时需要重点表现的因素,其效果可以通过滤镜工具的使用来制作。

(4) 使用Photoshop绘制的各种类型的时装效果



使用数位板配合Photoshop CS3绘制的时装效果,其画面的整洁度与其色彩的丰富性都是手绘效果难以达到。

1.5 Illustrator CS3 的表现手法

Illustrator CS3 多用于表现线条整齐、细节清晰的时装结构图,在图案的变化和配色的设计上都更为快捷。

Illustrator 出自Adobe公司的矢量软件,被广泛应用于

广告制作、矢量插画创作等行业中。在使用它绘制时装结构图时,它自由组合的线条和便捷的线条绘图工具能创建出规模庞大的图形组合,这些都满足了时装款式图绘制的需求。

[1] Illustrator CS3 的界面介绍

Illustrator CS3 的操作界面与Photoshop CS3 是相一致的,同样是以工具箱和工作区面板为直观窗口的形式设计,这些

都在很大程度上方便了软件的操作。这种系列界面的设计让使用这类软件的初学者缩短了熟悉过程。

