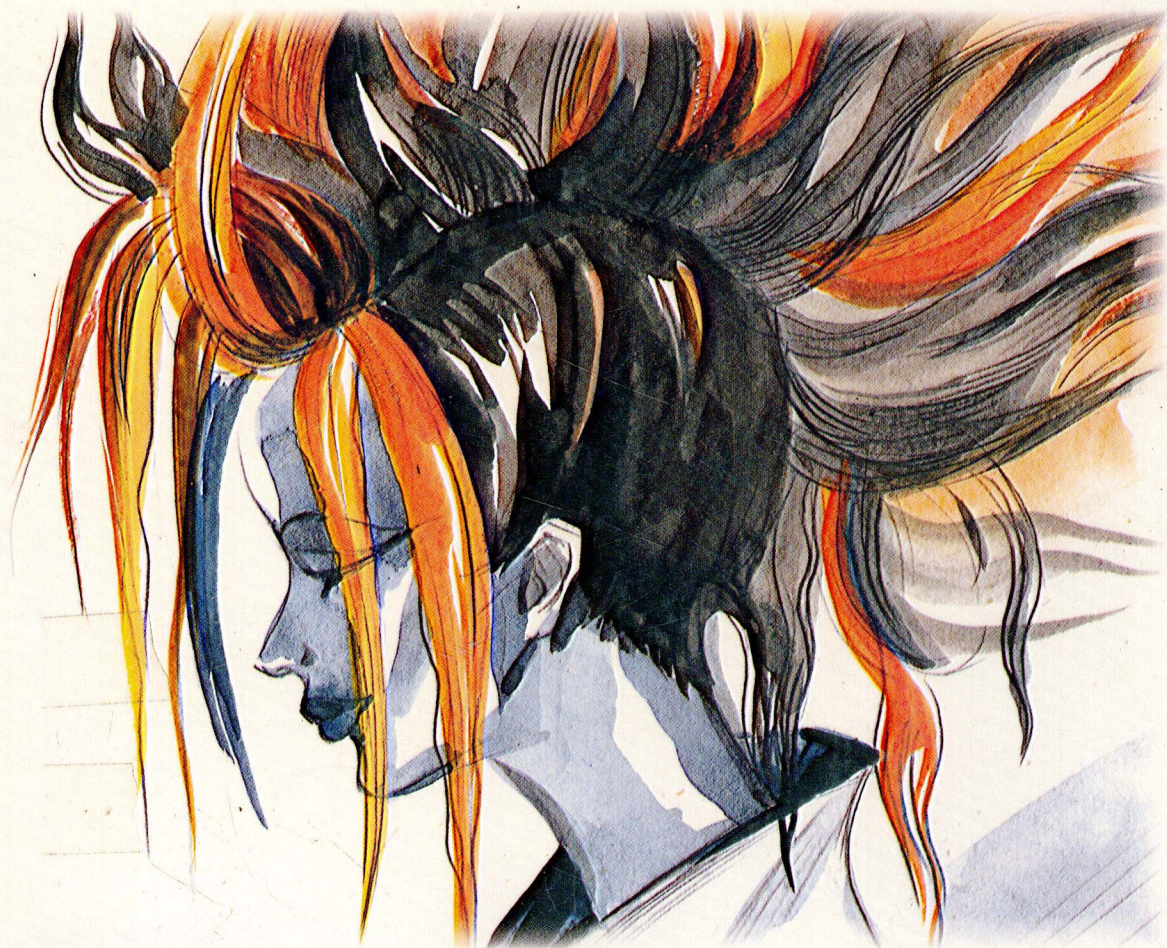


设计家

时装效果图

吴海燕



浙江人民美术出版社

时装效果图

吴海燕

- 时装效果图的性质
- 时装效果图的构成要素
- 时装效果图的技法
- 时装效果图的面料表现
- 时装效果图的配件表现
- 时装效果图的构图

浙江人民美术出版社



时装效果图

吴海燕

一、时装效果图的性质

可以肯定地说,时装效果图的出现晚于服装本身。原始人类的“服装”是以御寒或遮羞为目的,利用自然物遮蔽身体。直到人类文明出现后,服装才成为劳动的成果,在实用的基础上具有了社会文化内涵。初时服装的“设计制作”均由裁缝一手操作,自然也就不会需要时装效果图。随着服装文化内涵的逐渐扩大和时装流行观念的形成,服装的设计和制作开始分离,服装设计师的创作意图需要采用形象化的方式表现出来,这样时装效果图也就应运而生。时装效果图继承了人物绘画的基本技法和传统,在表现手法和画面构图上形成了自己的特点。人物画是再现生活;而时装效果图则是创造生活。90年代,电脑进入了设计领域。电脑辅助服装设计,可以使创作意图预先立体化,具有实感效果。但从视觉的角度来看,人感受到的立体效果不过是平面的转动而已。电脑不可能替代人脑,使用电脑设计时必须先有时装效果图,才能由电脑不断地复制而实现立体化(平面的转动)。人们在区别时装设计师、裁剪师或商人时,首先就是看他是否能够画出一张出色的时装效果图。因此,在某种程度上时装效果图已成为时装设计师的标志。

最初的时装效果图是设计者为自己画的,作为表达自己的创作构思的一种形式语言。创作设计的整个过程是边思维边以流畅自如的笔触生动地表现形象,虽然是一些简单的草图形式,却能把思维过程中的各种形象具体地记录下来,以便自己能直观地感受,并从中选择最佳的造型形象,具体地完善设计初衷。随着服装业的发展,时装效果图开始同时为他人服务,给裁剪师、厂家、顾客、时装比赛的举办单位或参加艺术类院校考试的学生等等提供一个直接简明的视觉形象,为的是争取对方的理解、接纳及审美认同。时装效果图中人物的动态、线条、色彩和技巧的娴熟程度完全由设计者本身所掌握的绘画基本功而决定。一张受到众人好评的时装效果图应具备两方面的特点:一是最佳的创作构思,二是扎实的绘画表现技能。

服装设计是一种视觉艺术,仅靠思维或者语言,没有具体的视觉形象是不可能完成构思的,同时也无法让别人理解。应养成边思考边

动笔记录的习惯,使得头脑中的每一个创作形象——“点子”都能及时转化为平面视觉形象。拥有了大量的形象积累才能进行筛选、优化和再创造,加之扎实的绘画功底和各种先进的绘画材料和工具,创作意图的体现才会是臻于完美的。

时装效果图可以有多种延伸,由此形成了各种风格的时装画,如广告类、插图类、式样类、艺术类等等。

广告类时装画以广而告之为目的,起着宣传、推销服装商品,吸引消费者注意的作用,常常配有广告语。插图类时装画是对创作意图作重点说明,往往与大量的文字组合起来使用。式样类时装画具有鲜明的流行观念,其构造明确、色彩鲜明、商业性极强,能给顾客一个生动的服装形象。艺术类时装画给人以强有力的艺术感染力,服装及人物形象着重进行了艺术处理,运用夸张、变形、重点渲染等手法,使作品具有很强的欣赏价值。



1

二、时装效果图的构成要素

三、时装效果图的技法

时装效果图主要有两个构成要素。

构成要素之一：设计师应具有较强的创作构思能力和表现能力，具备良好的审美情趣和设计素质，掌握美的形成法则及设计的一般规律，并善于从姐妹艺术、自然景观、世界民族民俗服饰中吸取营养。

构成要素之二：服装设计的语言是用视觉形象向人们展示的。所以，设计师必须掌握适合于表达服装设计语言的各种绘画技巧；把握好服装与动态的协调关系，特别要注意强调作品中人物的气质、风度及精神面貌，并对发型、姿态、表情、配件等进行综合表现；准确表达作品的外观造型及内部结构，重视局部的特点设计及材料、色彩、图案的定位；了解各种绘画工具、绘画材料对服装整体效果的最佳表现方式。

时装效果图以平面的视觉形象来展示其设计思想。首先必须具备扎实的人物绘画基础，包括素描、色彩等，才能完美地表现设计师的设计意图，生动地描绘款式、色彩、面料质感。因此技法的研究是时装效果图重要的一环。

1. 基础技法

① 线条

我国传统的壁画人物多以线条来造型，常用的有铁线描、杨柳描等。不同的线条能给人以不同的感受。而用笔的粗细不同，纸张的质地各异也会形成线条穿插、转折的不同感觉。用笔时要有意识地强调线条的抑扬顿挫、疏密重叠、长短聚集，以形成画面层次、空间、厚实的

变化。

以线条表现的时装效果图有两种风格：

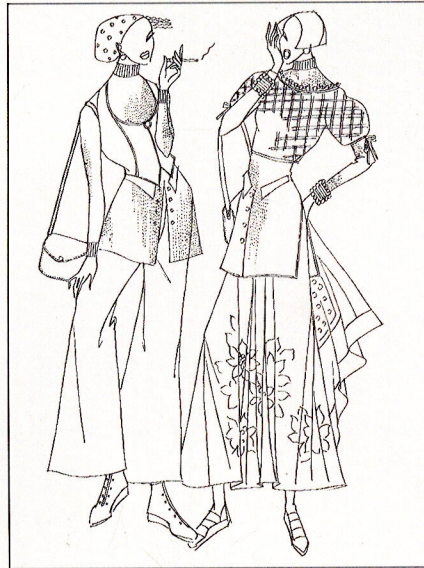
一种是用随意洒脱的线条来表现生动活泼的结构，追求优美的动态，抓住人物大的动势，重点表现人物脸部的表情及服装的趣味中心。这种表现方法类似绘画速写。（图1、图2）

另一种线条造型比较严谨，以白描为基础，力求人物形象着装完善、线条明确、穿插有序、结构严谨，并且特别注重线条排列的疏密变化，给人以清新之感。（图3—图8）





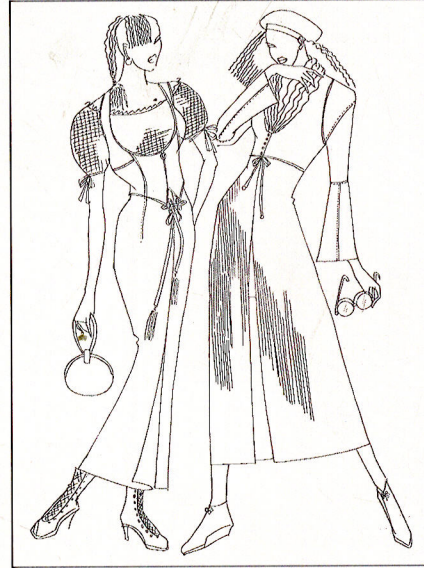
3



4



5



6



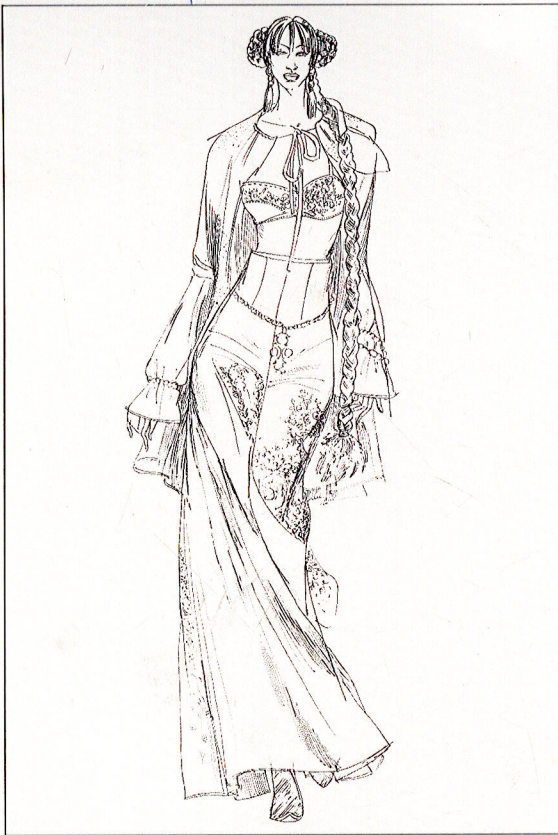
7



8



9



10

人们的着装常处在动态中，一般规律为：表现“实”面的线条挺拔，给人以富有弹性之感；表现“虚”面多用曲线，给人以面料因质地不同而产生的各种起伏曲折的变化感觉。效果图中以线条造型最为广泛，也是最基本的，通常采用以下几种线条来进行表现。

均匀的线条

表现真丝面料时所采用的线条最好粗细一致，因为丝绸中的真丝绢、素绉缎、双绉等面料给人感觉轻盈、柔软、下垂感强，所以线条应具有明快流畅的特征。这种线条常用针管笔、钢笔等进行表现。(图 9、图 10)

粗细结合的线条

在表现时装人物的各种发型及具有一定厚度的呢绒面料时，应以粗细线条结合起来表现，形成明暗立体的效果；或是以粗线为主要表现形式，细线作为陪衬来丰富画面效果。当然也可以以细线为主要表现形式，粗线则作概括的表现。常用的工具有美工笔(笔头弯曲)和各种毛笔、针管笔、签字笔。(图 11、图 12)

表现肌理的线条

在表现一些圈毛呢、针织流苏面料时，线条的表现可根据面料质地的肌理效果来描绘。圈毛呢表面有着一层曲卷的毛，质感比较柔软，描绘时要注重画面上的疏密关系和肌理效果，线条要随意轻松，可进行

连续卷曲。在描绘针织、流苏面料时，要考虑面料的肌理及流苏的飘逸感而运用不同的线条。(图 13、图 14)

装饰线条

装饰线条是设计师根据面料及所设计的服装造型而运用的趣味性线条，倾注了设计师特殊的感情色彩，有着非常理性的因素。(图 15、图 16)



11



12



13



14



15



16



17



18



19

②块面

以面来塑造人物及服装通常有两种方法，一种方法是大小面的组合，靠的是人的形体、动态与明暗关系，以服饰面料的起伏、图案的分布为基础，进行适当的取舍并概括性地进行塑造。有时也依靠着装人物与背景的对比关系来强调、烘托人物。一般来说，单纯的块面组合效果往往会使人产生单调感，但只要掌握画面正负形的大小排列、疏密关系与整体大面积的对比关系，注重人物外部轮廓线的优美与清晰，便会产生一定的装饰趣味和强烈的艺术效果。（图 17—图 19）

另一种方法是表现服装的外形轮廓，强调服装的总体造型，常常用来表现一个时期的服装流行式样，或是突出夸张肩部，或是强调腰部的特点，也可表现长衣短裙、短衣长裙等形象。用大块面的黑影来概括服装的大的造型，这样能收到较好的效果。（图 20—图 23）



20 21 22 23



24



25



26



27



28



29

③线和面的组合

实际上除了特殊的需要外,时装效果图一般多采用线和块面组合的方式。线和面组合表现的一大特点是醒目、明了。不同的块面与不同的线条组合,会形成不同的形式语言。其表达方式有四种:

A. 生动的线条和不规则的块面组合,给人以爆发感,具有不稳定的视觉效果。(图 24—图 26)

B. 生动的线条和规则的块面组合,给人以静中有动的感觉。

C. 规则的线条和不规则的块面组合,给人以动中求静的感觉。(图 27—图 29)

D. 规则的线条和规则的块面组合是一种理智的表现,追求四平八稳的感觉。

总之,在以线塑造的同时,面则起到了表现人物的明暗关系、主次关系的作用,也表现了对比、节奏、平衡等关系。(图 30—图 32)



30



31



33



34

2. 材料及技法的运用

① 水彩

用水彩来绘制时装效果图，操作方便且容易出效果。水彩具有较强的透明感，操作简易而方便，适合于大面积渲染。时装效果图的水彩技法大都是从绘画中借鉴吸取而来，有湿叠、干叠、湿接、干接、未干衔接、渲染等等技巧。在描绘服装的明暗关系时，有两种表现方法：一种是用同类色的明度变化来描绘；另一种是利用色彩的冷暖变化来描绘。两种方法都能把立体感表现出来。（图 33—图 35）



图业
书大南
馆学农



②水粉

用水粉表现时装效果图有厚薄两种表现方法，可根据设计师的表现能力来选择。水粉是粉质的，覆盖力强，同一种色彩只要调入白色即可呈现不同的明度。根据各人的习惯可以从暗部画到亮部，也可以从亮部画到暗部。常见的是在掌握住中间调子的同时，提高亮部，压低暗部，这样立体感就非常清晰了。

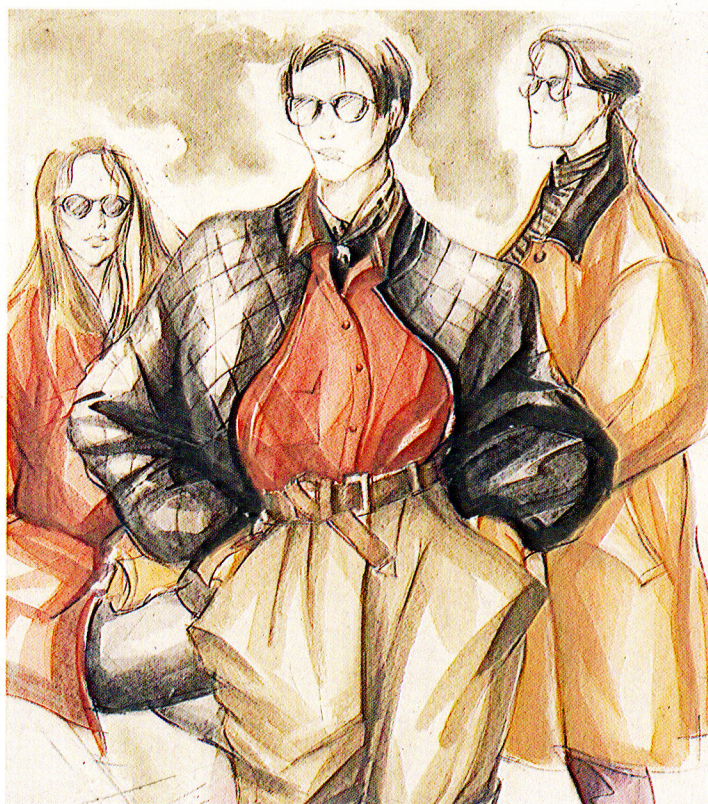
描绘时笔触要明确、生动，注意不能像表现风景及静物那样过于注重色彩的微妙变化，只要把服装的大体结构和面料质地表达清楚就可以了。薄的画法只需在水粉中掺入水即可。用笔要简练生动。(图 36—图 39)



37



38



39



40

③油画棒

油画棒属油性材料，软而且易画，覆盖力较强，设计师常用来描绘一些豪华、亮丽的服装，如各种风格的刺绣、丰富的印花图案等等。尤其在表现一些粗针织、呢绒服装时效果更佳。（图 40）