

北京服装学院

服装效果图学生作品精选

FUZHANG XIAOGUOTU XUESHENG ZUOPIN JINGXUAN

徐雯 庞绮 主编

江西美术出版社

北京服装学院

服装效果图学生作品精选

FUZHUANG XIAOGUOTU XUESHENG ZUOPIN JINGXUAN

徐雯 庞绮 主编

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

北京服装学院服装效果图学生作品精选/徐雯, 庞绮

主编. —南昌: 江西美术出版社, 2007.7

ISBN 978-7-80690-877-8

I.北… II.①徐…②庞… III.服装—绘画—作品集—中国—现代 IV.TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 097984 号

策 划 傅廷煦 王大军
责任编辑 王大军
封面设计 北京莫高艺术设计
电脑制作 苏廷珠

北京服装学院服装效果图学生作品精选

主编 徐雯 庞绮
出版 江西美术出版社
发行 江西美术出版社
社址 南昌市子安路 66 号
网址 <http://www.jxfinearts.com>
经销 全国新华书店
印刷 北京翔利印刷有限公司
版次 2007 年 7 月第 1 版
印次 2007 年 7 月第 1 次印刷
开本 939 毫米 × 1270 毫米 1/16
印张 10
印数 5000
ISBN 978-7-80690-877-8
定价 60.00 元

目 录

序	1
概 述	2
服装效果图常用表现技法	3
礼服类服装设计及效果图	5
礼服类效果图作品	6
休闲类服装设计及效果图	57
休闲类效果图作品	58
创意类服装设计及效果图	105
创意类效果图作品	106

序

北京服装学院院长 / 刘元风教授

北京服装学院服装设计专业设立至今已进入第20个年头了。这20年来,在校领导的重视、支持下,在广大师生的竭诚努力、积极配合下,服装设计专业从无到有、从小到大已形成一定的规模,并且在专业建设、教学改革的进程中摸索出了自己的道路,在教学思路、教学模式及训练方法上形成了自己的特色。学校一贯重视学生扎实的基础知识与技能的培养,只有根基牢固才能有长远的发展,也才能有真正意义上的创新。

服装效果图是服装设计专业的必修基础课,也是其他专业基础课(如服装色彩、服饰图案等)必要涉及的训练内容,它既是技巧、表达方式的学习,更是创作思维、创新能力的培养。长期以来,北京服装学院的相关教师在这方面投入了大量精力,进行了不少探索和改革,逐渐形成了一套较为科学、系统和行之有效的训练方法。本书汇集的作品是近年来北服师生在基础课教学中共同努力的结果,也是学校教学改革实践的体现,反映了学校在服装效果图教学方面的主导思想。我们将这些作品奉献给读者,期望能够得到指点与交流,并在交流中相互促进、共同提高。

刘元风

概述

文 / 徐雯

对于学习服装设计的学生而言,画效果图是非常重要的基本功训练,也是今后从事设计工作不可缺少的“看家本领”。效果图的表现往往是衡量服装设计师能力的基本标准之一,卓越的设计师一般都画得一手好效果图。

由于表现目的不同、使用功能不同,服装效果图又分许多种,诸如款式效果图、创意效果图、效果草图、时装画等等。通常情况下,“款式效果图”主要是用于说明款式结构的,大都画得比较严谨细致,它要求尺寸比例准确、细部结构清晰,方方面面都尽可能地交待明确,别人可以照样制衣;“创意效果图”则主要是用于表达设计者的创作理念和服装的艺术效果的,所以大都画得比较夸张奔放,它除了表现服装的款式结构外,还十分注重表现其色彩、图案、面料材质、配饰以及系列组合的整体面貌,有时还做些画面处理以烘托气氛;“效果草图”是设计者构思、创作的初始记录,大多简约随意,虽含有许多不确定因素,但往往最生动最具原创性;“时装画”是效果图的特殊形式,虽然也以表现服装为宗旨,但更倾向于画面本身艺术性的追求,其中设计师个人艺术风格的体现甚于对服装的阐释。

本书所汇集的作品是北京服装学院服装设计专业学生(包括部分研究生)近年来的优秀作业,多为“创意效果图”,也有少量属“效果草图”或“时装画”。我们大体将这些作品分为三个部分,即礼仪类服装、休闲类服装和创意类服装。礼仪类服装大多华丽、端庄,注重与特殊场合相适应,所以效果图表现也较为严谨、讲究,有一定的规定性;休闲类服装范围极宽,大多轻松、随意、不拘一格,其效果图表现也相应比较自由,追求通俗、时尚、个性化;而创意类服装主要体现设计者的创作理念,时常会有反潮流或引领潮流的意味,因此效果图表现更加夸张、另类、突破常规。这些内容的学习使学生们得到了多方面的不同侧重的训练,这对他们设计思路的开拓、表现方法的探索和基本功的培养无疑是有益的。

本书作品较集中全面地反映了北京服装学院学生于基础课学习的过程中在效果图创作上所取得的成绩,也反映出学生们敏锐的观察力、丰富的想象力和旺盛的创造力。这些丰富多彩的作品大多都是学生根据课程的作业命题在教师的精心指导下完成的,所以,也从另一角度反映了北京服装学院教师开放的教学观念、系统的指导思想和多途径训练学生的方法。作业既有明确的目标和规范,又不乏独立的思考和个人性情的发挥,既是有关色彩、图案、面料质感以及款式方面表现的严格练习,又是有关技法、材料、表达形式方面的自由探索。这些学生作品难免有幼稚之处,但它们不乏构思的新颖,表现的巧妙和创意的独到。

服装效果图常用表现技法

文 / 庞绮

服装效果图的基本技法是根据绘画工具的种类来划分的。工具特性的不同,形成了技法的不同风格。作为优秀的服装设计者,应广泛了解各种技法的特点,并尝试用多种技法去表现服装设计的意图。下面重点介绍一些最为常用的服装效果图表现技法。

1. 勾线:线是服装效果图中造型的重要基础。选择的画笔种类不同,运笔的力度轻重不一,干湿浓淡的变化,都会产生迥异的勾线效果,如:虚实、顿挫、转折等。在服装效果图中可以借鉴中国画的用线方法,来表现服装面料的质感、衣纹或皱褶。最为常用的勾线工具是:毛笔、钢笔。毛笔可以算是表现力最丰富的画笔。使用时,根据表现的服装材质、风格和纸张等不同,可以恰当选用软硬、粗细等不同笔型和笔触的组合。一般来说,毛笔在使用时控制线型难度较大,但经过充分练习后,毛笔的变化自如、流畅秀美的特点就会体现出来。钢笔在描绘线条时,能带入浓淡虚实的变化。另外,就技术性来讲,钢笔(铅笔)是易于控制的工具,可以让你从容不迫地表达。

2. 水粉:兼有油画与水彩画之长,有厚画法、薄画法之分。厚画法即调色时少加水分,色彩较厚,厚涂如油画一般厚重,适合干扫、揉、擦等技法,结合运用生动的笔触,一般用来表现厚重、粗糙的服装质感。但涂抹覆盖次数过多,也会使得色彩变得粉气。薄画法即调色时多加水分,色彩较薄,薄画犹水彩一般淋漓。水粉技法既能细致地刻画人物、入微地再现服装面料的真实质感,形成较强的写实风格,同时也适用平涂,适合表现装饰风格。

3. 水彩:水彩着重体现了一个“水”字,从而产生了晕染、洇渗、叠色等湿画法。水彩技巧的关键,一是要控制好水和颜色的“分量”,水太少则色彩干涩,水太多则色彩晦暗,易形成难看的水渍“沉积”,为了保持水彩的透明感,需要改变色彩明度时,应尽量用水来调和颜色而不是勾兑白色水粉;二是要把握好下笔的时机,用笔要胸有成竹,想好了就果断下笔,一气呵成,切忌多层覆盖。这样才能充分展现出水彩透明轻快、酣畅淋漓的特点。在服装效果图中,水彩技法适合表现轻薄柔软的丝绸、薄纱等服装。值得一提的是,这一技法具有一定难度,要想熟练掌握,需反复练习,不断摸索,积累经验。

4. 淡彩:淡彩技法在服装效果图中极为常见。典型的淡彩技法,其色调保持了水彩透明的特点,但比水彩浅淡,色调淡雅,因而勾勒线条在淡彩技法中是不可或缺的,一般使用黑色勾线。作画步骤:用铅笔画出人物造型及服装款式,略施淡彩(即薄画水彩色或水粉色)后,再用钢笔(铅笔、毛笔)加重勾勒原有的铅笔线条,使得着装者跃然眼前,服装结构愈发清晰起来。该技法视觉效果

轻松、笔法简洁,给人以明快、流畅的感觉,更适合于表现质地轻薄柔软的服装。钢笔淡彩在服装画中应用较为广泛,对于初学者易于掌握。

5. 彩色铅笔: 彩色铅笔的技法和铅笔素描极为相似,无需调色,使用便捷,两者的区别在于颜色。彩色铅笔技法主要是排线上色,上色时应注重同时结合几种颜色,使之交互重叠,多色、多变的笔触只有达到了多层次的混色效果,色调才会既统一和谐,又变化多端。绘画时切忌一支笔画到底,以避免色彩过于单调。这种技法一般适合表现朦胧的色调、飘逸的面料,以及写实风格的效果。由于彩色铅笔的笔触细腻,特别适合人物面部的刻画和表现化妆效果。但因铅笔工具的特点及局限,重度略显不足,不适宜表现十分浓重的色彩。同时,彩色铅笔也可以与其他技法结合使用,常见的有:彩色铅笔加钢笔、彩色铅笔加水彩等。

6. 麦克笔: 麦克笔最大的特点就是能直接将设计者的构思快速表现出来。在画服装效果图时,大多采用水性麦克笔。麦克笔的运笔讲究力度,应尽量使用果断的笔触,适当留下空白,这一技法风格豪放、帅气。适宜表现皮革类服装服饰。它颜色透明,笔触易衔接,但要考虑两种颜色的色相关系,并以深压浅,避免多种颜色混同在一起反复涂抹,否则将造成色彩混浊。

7. 拼贴: 拼贴法是以各种现成的材料剪裁拼贴替代绘画技法,以材料固有的颜色、肌理取代服装色彩及服饰图案的描绘。服装效果图较常用的拼贴材料有两种,一种为纸张类,主要有卡纸、特种纸、画报纸、报纸等;另一种是各类时装面料。拼贴法的优点是省时、省力,与手绘结合,形式特别,具有独特的魅力。

8. 色纸: 该技法有两种使用方法。其一,根据设计的需要,选择色纸颜色,用线条勾勒出人物动态及服装款式,并可以巧妙利用底纸固有的颜色,形成服装面料的色彩或人物肤色。其二,在白纸上画好着装人物后,将人物剪下,根据服装色彩的关系选择彩纸,贴于其上。第二种方法可以免去涂背景色的麻烦,起到事半功倍的作用。

对于初学者来说,开始时可以先从一种较易的表现技法入手进行练习,当熟练掌握其要领后再练习其他的技法。要想画好服装效果图,需要长时间刻苦地练习,积累相应的经验。

礼服类服装设计及效果图

文 / 程悦杰

谈到礼服人们总要跟西方的燕尾服等联系起来,似乎礼服就是一个舶来品。其实作为一个衣冠王国,我国早在夏商时期就出现了冠服制度,春秋战国之际服饰更被纳入礼治的手段。我国历史上皇室的冕服、品官冠服便是礼服。因为历史的原因,建国后礼服的概念日渐淡薄。如今,随着我国改革开放政策的实施,人民的物质文化生活水平不断提高,同时也随着全球化大趋势的到来,礼服在我们生活中出现的机会越来越多,如参加婚礼、酒会、商务会餐、聚会,或听音乐会、歌剧等,因此礼服设计也就成为一个越来越重要的服装设计类别。尤其是婚纱礼服,已经形成了一个庞大的市场,也出现了不少颇具影响的企业。

笼统地说,礼服就是正式场合穿的服装。当然,随着场合、时间的不同,其庄重和严格的程度也不尽相同。按照传统规矩,西式礼服有一整套约定俗成而又严格的着装原则和规定,如果穿错将会贻笑大方。至于具体要穿什么礼服,这要根据宴会邀请函上当日活动的服装要求即所谓的 dress code 的要求。Dress Code 一般仅是针对男性的着装,女士的着装要求则需按照男士的进行类推。Dress Code 根据隆重程度的高低有:casual、coat and tie、business suit、morning coat、black tie、white tie 等类别。女士礼服可分为小礼服、准礼服和正礼服。不同礼服的差别主要在裙长及露肩、背的程度。

中式礼服得益于中国深厚的传统文化底蕴,以其雅致和特有的东方韵味而独树一帜。相信随着“国服”呼声的日渐提高,并借 2008 年奥运会举办的契机,中式礼服将会有更为广阔的发展前景。

在实用装里,礼服应该是最具形式美感、最具艺术情趣、色彩最绚丽、面料最高档、做工最考究的一个服装类别了。如果说服装的装饰和审美等精神追求是当今服装的重要功能之一的話,那么能够真正实现这一价值的只有礼服。天生爱美的女性有一种与生俱来的礼服情结,穿上礼服后顿时有从灰姑娘变为公主的感觉。男士们穿上礼服则会显得儒雅、绅士、精神百倍。

礼服的效果图应有以下几个特点:

1. 人物动态应庄重大方,避免动态过大,更不要有过多的夸张变形。
2. 服装造型应该独特、新颖,富有视觉张力。通常西式女礼服多为 A 字型大底摆、坦胸、露背、无袖、有层次感,多用立体裁剪。
3. 根据场合的不同,正式程度的不同,色彩的变化也是十分讲究的。
4. 面料多用真丝、锦缎、毛呢或各种纱质等高档材料,局部装饰多用蕾丝或各种有光泽的材料,为提高服装档次还十分强调工艺制作。所以在效果图中,对面料的质感、工艺制作处理的表现尤为重要。
5. 在礼服搭配中配饰也是重要的一个部分,在效果图中也应细致刻画。

总之,因礼服讲究庄重、大方、优雅、华丽、醒目等,所以与其他种类的服装效果图相比必然具有唯美的特点,无论在造型、色彩还是线条的运用上都偏向细致和精美,而少有那种过分夸张、粗犷,甚至是“宁脏毋净”的所谓个性追求。

礼服类效果图作品

材料工具：特种纸 / 水粉 / 钢笔 / 铅笔 / 金笔 / 银笔 / 蜡笔 技法运用：平涂 / 钢笔勾线

北京服装学院服装效果图学生作品精选 礼服类效果图作品

(左)材料工具: 特种纸/水彩/水粉/钢笔/铅笔/金笔 技法运用: 平涂/渲染/钢笔勾线

(右)材料工具: 素描纸/水彩/彩铅/毛笔 技法运用: 平涂/渲染/毛笔勾线

材料工具：水粉纸 / 水彩 / 钢笔 技法运用：渲染 / 钢笔勾线

材料工具: 特种纸 / 水粉 / 钢笔 / 银笔 技法运用: 平涂 / 渲染 / 钢笔勾线

材料工具：特种纸 / 水粉 / 毛笔 技法运用：平涂 / 毛笔勾线

材料工具：素描纸 / 水彩 / 水粉 / 毛笔 技法运用：平涂 / 毛笔勾线