

全彩印刷

“十五”国家重点电子出版物规划项目·计算机知识普及和软件开发系列
鼠标+大脑+艺术+技术丛书(9)

A d o b e PHOTOSHOP 名流时装密码

北京希望电子出版社 总策划
樊杰 编 著

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

全彩印刷

“十五”国家重点电子出版物规划项目·计算机知识普及和软件开发系列
鼠标+大脑+艺术+技术丛书(9)

A d o b e PHOTOSHOP 名流时装密码

北京希望电子出版社 总策划
樊杰 编著

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

内 容 简 介

这是一本教授如何利用 Photoshop 绘制时装设计效果图的专著。作者结合自身的时装设计经验,从名师名家赏析、服装设计基础知识入手,由浅入深、循序渐进地讲解 Photoshop 用于时装设计的各项功能,通过大量实例教授读者利用电脑绘制时装设计图的绘画理论知识和技法。

全书由 7 章构成。第 1 章世界顶级服装大师赏析,对几位世界著名时装设计师的作品进行赏析;第 2 章介绍了服装的造型美原则、服装的色彩搭配、时装画的绘制方法等理论知识;第 3 章介绍了方格、条子、花布、文字图案、毛编、蜡染、森林迷彩、蛇皮等 14 种服装面料的制作方法;第 4 章介绍了扣子、鞋、帽子等服装服饰重要组成部分的制作方法;第 5 章通过绘制一张时装设计图的综合实例,详细讲解了运用 Photoshop 制作时装设计图的完整过程;第 6 章介绍了蕾丝、珠片、豹皮、薄纱等六类传统绘画方法难以表现的服装绘制方法;第 7 章介绍了 Photoshop 中众多滤镜效果在时装设计中的应用。

本书特点: 本书将时装设计艺术与计算机技术完美结合,力求通过计算机技术寻到提高艺术创作的工作效率和表现力的方法。内容丰富,注重实践,是作者多年从事时装设计的经验总结,具有很强的实用性、可操作性和指导性。

读者对象: 高等美术院校电脑美术专业、艺术院校服装设计专业师生、广大从事服装设计的从业人员以及社会相关领域培训班。

本版 CD 内容为书中部分实例效果图、线描稿素材、经典服装设计创意作品欣赏。

有关书中的技术问题请与 jean.jie@163.com 联系。

盘书系列名 : “十五”国家重点电子出版物规划项目·计算机知识普及和软件开发系列
鼠标+大脑+艺术+技术丛书(9)

盘 书 名 : Adobe Photoshop 名流时装密码

总 策 划 : 北京希望电子出版社

文 本 著 作 者 : 樊杰

责 任 编 辑 : 郑荃

CD 制 作 者 : 希望多媒体开发中心

CD 测 试 者 : 希望多媒体测试部

出版、发行者 : 北京希望电子出版社

地 址 : 北京市海淀区知春路甲63号卫星大厦三层 100080

网址: www.bhp.com.cn

E-mail: lwm@bhp.com.cn

电 话: 010-62520290, 62521724, 62528991, 62630301, 62524940, 62521921, 82610344

(发行) 010-82675588-202 (门市) 010-82675588-501, 82675588-201 (编辑部)

经 销 : 各地新华书店、软件连锁店

排 版 : 希望图书输出中心 刘桂英

CD 生 产 者 : 北京中新联光盘有限责任公司

文本印刷者 : 北京天时捷彩色印刷厂

开本 / 规格 : 787 毫米×1092 毫米 1/16 13.5 印张 307 千字 全彩印刷

版次 / 印次 : 2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

印 数 : 0001-5000 册

本 版 号 : ISBN 7-89498-087-0

定 价 : 38.00 (本版 CD)

说明: 凡我社产品如有残缺, 可执相关凭证与本社调换。

序 言

一般认为,电脑只是一种纯粹的工具,尤其是在艺术设计领域。然而,自从上个世纪90年代以来,电脑科技含量的飞速提升,使得电脑几乎一夜之间在社会生活的各个领域普及开来。电脑被广泛应用于广告业、影视业、建筑设计,甚至是所谓的“纯艺术”等领域。随着数码技术的渗透,不仅提高了艺术设计的工作效率,而且丰富了艺术创作的表现力,“数码艺术”由此而独立成为艺术的一大新兴门类。

“数码艺术”处于艺术和科学的交叉地带,它以形象思维为主旨,以高科技为载体,因而区别于任何一门艺术。数字化的特征使电脑设计艺术成为最具有活力的媒介,更易于创作、交流、复制和传播。电脑数码绘画猛烈地冲击着传统绘画艺术,艺术设计更遭受到极大的时代震撼,当代艺术家们从中感受到了新的挑战 and 新的机遇。作为一名当代艺术家和设计师,应当勇敢地面对电脑的参与和渗透,把电脑作为艺术创作的主要工具之一,从而提高艺术创作的工作效率和表现力。

当然,电脑艺术设计毕竟仍属于艺术设计的范畴,正确的前提是必须首先掌握艺术设计的基本思维方式和表现技能,否则,电脑艺术设计就成了无源之水、无本之木。樊杰女士的这本书就是为已经具有相当艺术创作能力的读者写的,书中通俗而详尽地介绍了数码服装设计的基础知识和基本技能,其实用价值是显而易见的。

吴海燕

引 言

进入 21 世纪,拜科学技术所赐,许多鲜为人知的美妙神话均成为现实。电脑技术的渗透使得以往传统绘画无法完成的工作在电脑的帮助下得以顺利完成。

生活在 21 世纪的艺术与设计者们,若不精通电脑的应用肯定不能适应这个时代的要求。在今天的视觉艺术领域,电脑数码技术占有绝对重要的地位,它可以迅速地捕捉艺术家们一闪即逝的灵感,可以快速地描绘设计师梦中的奇想,让艺术家最大限度地发挥想象力与创作力,激发创造灵感,顺利地创作出传统绘画难以实现的艺术作品。

《Adobe Photoshop 名流时装密码》一书主要介绍 Adobe 公司的 Photoshop 软件在绘制服装设计图方面的应用。通常,人们认知的 Photoshop 软件不只是一个纯粹的编辑软件,当您耐心地读完这本书后一定会惊奇地发现 Photoshop 软件强大的辅助绘画功能。这一功能可以快速地描绘出您梦想中的闪光点,可以将您脑海中的宏伟蓝图迅速地以图像的形式呈现在您的面前。Photoshop 软件是 Adobe 公司软件家族中最知名的重量级明星,其在全球的知名度若用家喻户晓、妇孺皆知来形容一点也不夸张。其优良的编辑、绘画功能既简便、易于操作又功能强大,是众多编辑、绘画软件中的佼佼者。开发使用其辅助绘制服装效果图的功能更可领略一番 Photoshop 软件辅助绘画方面的卓越才能。对于我们现代的服装设计师来说若能熟练掌握 Photoshop 的功能肯定会如虎添翼,可以快速适应时尚的要求,适应快节奏的工作,提高工作效率。

《Adobe Photoshop 名流时装密码》一书,从名师名家赏析、服装设计基础知识入手,从学习使用电脑设计面料开始了解 Photoshop 的操作界面、主菜单、图层,由浅入深循序渐进地了解和学习 Photoshop 的各项绘画功能,力求通过再现服装大师的力作来学习大师的创作技巧,领略大师的设计风格,最终能够成为时尚的领潮人——新一代服装设计大师。

本人写这本书的初衷,是想将学习 Photoshop 软件的体会、收获告诉各位朋友,并能与各位同仁、各位朋友共同探讨如何利用电脑技术快速寻到表现时装设计的方法,适应当今快节奏的生活与工作,提高创作水平,若能达到抛砖引玉之功效,并为各位同仁及有志于成为服装设计师的朋友在成功的道路上助一臂之力便达到了本人的最终目的。但由于本人水平有限,本书难免存在一些有待商榷的问题,也希望得到各位同行朋友的指正,并希望有机会共同探讨有关问题。

最后,在此本人由衷地感谢北京希望电子出版社秦人华老师以及给予本人帮助的各位朋友,是他们的支持与帮助才使《Adobe Photoshop 名流时装密码》一书得以出版。

樊 杰

目 录

第一章 世界顶级服装大师赏析.....	1
1.1 夏奈尔 (Gabrielle Chanel).....	3
1.2 三宅一生.....	7
1.3 范思哲 (Gianni Versace).....	11
1.4 约翰·加利亚诺 (John Galiano).....	14
1.5 卡尔文·克莱恩 (Calvin Klein).....	17
1.6 简·桑德	19
1.7 维维安·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood).....	21
1.8 让-保罗·戈蒂埃 (Jean-paul Gaultier).....	25
第二章 时装设计基础入门.....	27
2.1 服装的综合美.....	30
2.2 服装造型美的原则.....	30
2.2.1 统一与变化.....	30
2.2.2 对比与协调.....	31
2.2.3 节奏与旋律.....	31
2.2.4 对称与平衡.....	32
2.3 服装的色彩.....	33
2.3.1 颜色的意象.....	33
2.3.2 人与时装色彩的关系.....	36
2.4 有关时装设计.....	36
2.4.1 有关实用服装的设计 (特指市场销售品牌服装).....	36
2.4.2 有关职业服装的设计.....	36
2.4.3 有关高级女装的设计.....	38
2.4.4 有关创意服装的设计.....	38
2.5 时装画绘制.....	40
2.5.1 时装画与其他肖像画的区别.....	40
2.5.2 时装画的分类.....	40
2.5.3 时装画的技法表现.....	42
2.5.4 时装画常用的传统绘画方式.....	43
2.5.5 数码时装设计图.....	43
2.6 时装画的人体绘画技法.....	46
2.6.1 人体比例.....	46
2.6.2 头部与五官.....	46
2.6.3 头颅结构图.....	47
2.6.4 手的画法.....	48
2.6.5 脚与鞋的画法.....	49

第三章 服装面料设计.....	51
3.1 方格面料.....	52
3.2 条子面料.....	56
3.3 花布面料.....	58
3.4 几何纹样面料.....	60
3.5 文字图案面料.....	61
3.6 渐变花布面料.....	63
3.7 毛编面料.....	64
3.8 抽象纹样面料.....	70
3.9 条绒面料.....	71
3.10 蜡染面料.....	73
3.11 森林迷彩面料.....	75
3.12 蛇皮面料.....	79
3.13 豹皮面料.....	82
3.14 草编面料.....	85
第四章 服装服饰.....	89
4.1 制作扣子.....	90
4.1.1 胶木扣.....	90
4.1.2 装饰扣.....	92
4.1.3 铜扣.....	95
4.1.4 木扣.....	96
4.1.5 利用“样式”调板制作时装扣.....	98
4.2 鞋的制作.....	100
4.2.1 皮鞋.....	100
4.2.2 豹皮皮鞋.....	104
4.2.3 塑料皮鞋.....	105
4.2.4 休闲皮鞋.....	107
4.3 帽子的制作.....	111
4.3.1 草帽.....	111
4.3.2 纱帽.....	115
第五章 综合技术再现范思哲大师时装.....	119
5.1 扫描及线描稿的修改.....	120
5.2 面孔.....	121
5.3 五官.....	124
5.4 四肢.....	130
5.5 头发.....	132
5.6 绘制镶嵌珠片的透明背心.....	134
5.7 刻画裙子的玫瑰紫色部分.....	137
5.8 刻画裙子的玫瑰粉色部分.....	140
5.9 腰带.....	146

5.10 鞋.....	148
5.11 腰带扣和首饰.....	150
5.11.1 腰带扣.....	150
5.11.2 首饰.....	151
第六章 服装质感的表现.....	155
6.1 蕾丝服装.....	156
6.1.1 蕾丝服装面料学习要点.....	156
6.1.2 蕾丝服装的制作方法.....	156
6.2 珠片服装.....	160
6.2.1 珠片服装面料学习要点.....	160
6.2.2 珠片服装的制作方法.....	160
6.3 豹皮服装.....	162
6.3.1 豹皮服装面料学习要点.....	162
6.3.2 豹皮服装的制作方法.....	163
6.4 拼合颜色服装.....	165
6.4.1 拼合颜色服装面料学习要点.....	165
6.4.2 拼合颜色服装的制作方法.....	165
6.5 薄纱服装.....	169
6.5.1 薄纱服装面料学习要点.....	169
6.5.2 薄纱服装的制作方法.....	169
6.6 条纹服装.....	174
6.6.1 条纹服装面料学习要点.....	174
6.6.2 条纹服装的制作方法.....	174
第七章 神奇的滤镜索引与应用效果.....	183
Photoshop 名流时装密码——后记.....	207

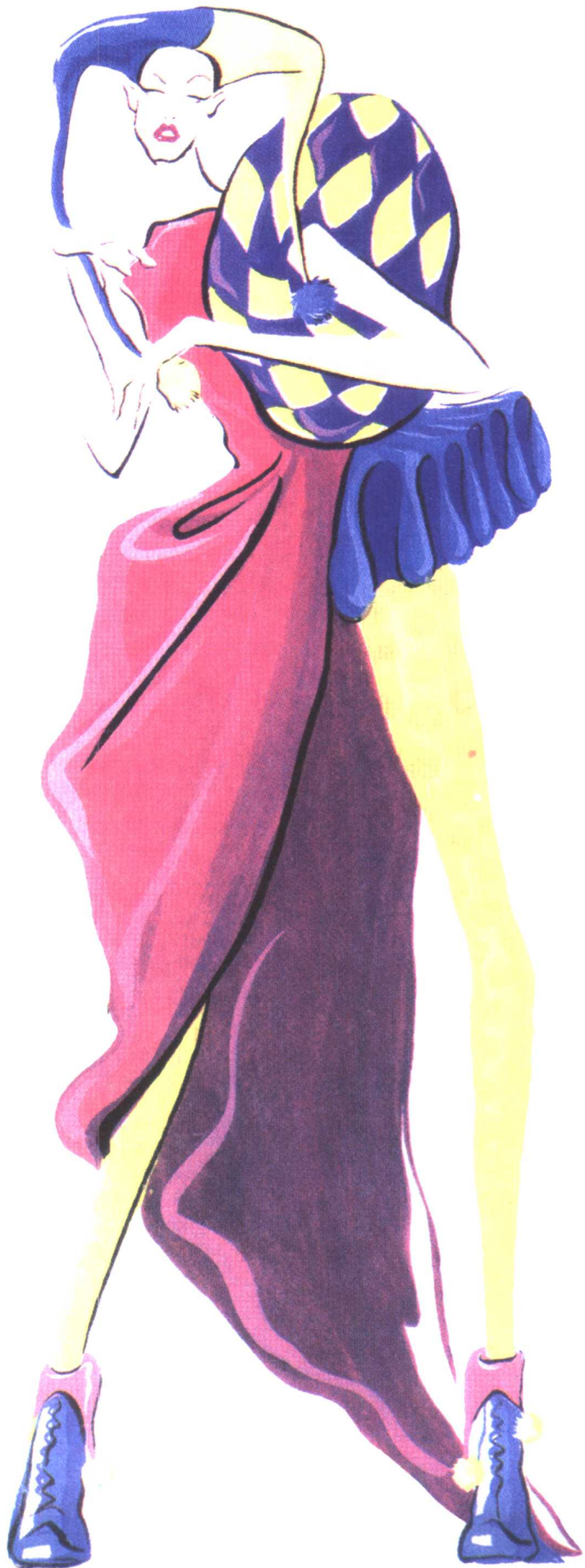

第一章

世界顶级服装大师赏析

本章主要内容：

1. 夏奈尔
2. 三宅一生
3. 范思哲
4. 约翰·加利亚诺
5. 卡尔文·克莱恩
6. 简·桑德
7. 维维安·韦斯特伍德
8. 让-保罗·戈蒂埃

第一章 世界顶级服装大师赏析

——站在大师的肩头，可以看得更远

时装虽不能代表时尚的全部，但时装绝对在时尚中起着时尚霸主的地位。优秀的时装设计大师在时尚大潮中起着引领潮流的重要作用。

一个顶尖的时尚品牌曾经这样描述自己的工作，“这里孕育着世界上最美的人和最美的事物”。也许有些人会认为这有些言过其实，但如果你了解名品时装成功的奥秘，了解名品时装设计大师令人惊叹不已的思考方式，了解极端精美的名品时装的制作过程，你会深信这些话一点也不夸张。为什么一件寻常之物，能如此赏心悦目，呈现出难以言传的高贵和优雅，其实真正的时装并非简单的衣裳，它通过具体的材质载体，表达了人们对美好生活的希望与梦想，赋予时装无穷的生命力。那些广为人们称道的名牌时装，是经历了时间的考验，经历了大浪淘沙后保留下来的精品，决非轻易得来，从这个意义上来说，了解主宰着时尚潮流的时装大师的工作方式，了解他们的时装作品，才有助于我们了解时装设计的真谛。

时装设计师用他们的大脑改变着我们的生活，服装的艺术性是由设计师完成的，贯通古今，无论东方还是西方，无论达官显贵还是名人雅士，总是设计师对他们的包装起着重要作用。这些时装大师犹如传说中的魔法师可以将灰姑娘瞬间变成高贵的公主，令高贵的王子一见倾心。

二战以前，设计师曾是服装公司的商业秘密，从不在宣传中提及。但是二次世界大战以后，时装中心从巴黎迅速扩展到美国等地，美国设计师以他们卓越的才能意识到自己的权利，并且把这种权利扩大开来，确立了“设计师品牌”的概念，设计师品牌被作为一种财富继承下来，其运作方式也逐渐趋于成熟，从而推动了服装业品牌意识的形成。

在现代工业的繁荣中，最重要的环节仍然是设计师。毋庸置疑，无论一种服装制作得多么迅捷，如果它没有引人注目的风格和个性，肯定就没有身价，由此可见，设计师与品牌有着鱼与水的关系。

当代社会是一个推崇名牌的社会，那个订在衣领下面看似与普通商标别无二样的小牌子身上凝聚着无穷的魔力，由于这个神奇的小标牌，使得无名的服装黯然失色，身价大跌。

在这里，我们向大家介绍这些让地球抖动的大师，从而不断培养自己出众的鉴赏力，增加时装设计知识与经验。智者告诉我们：站在大师的肩头，可以比大师看得更远。

1.1 夏奈尔 (Gabrielle Chanel)

图 1-1

一个世纪以来，夏奈尔以她极富传奇色彩的优雅、简约，带动了世界服装业的发展，人们将夏奈尔奉为神明，从而生出对她一生种种传奇色彩的猜测。其实，服装服饰的革命真可谓政权的更替，军事交锋，必须有人率先站出来，高举起时代的旗帜，二战前的那场女人华衣的旗帜就是被法国那个美丽的女子高高地举起的。

人们亲切地称呼她可可，她的名字已经成为女性解放与自然魅力的代名词。直至今日，我们仍然在日常生活中受惠于她——法国时装设计大师夏奈尔。

她的出身和教育并没有丝毫暗示她的成功，身为时装大师，她甚至不会画图，据说她的时装都是用布料在模特身上直接制作的。属于她自己的也许只有无穷的好奇心，强烈的自我意识和忘我的工作热情。

夏奈尔凭着自己的直觉抓住了时代的革命性变化。女性社会角色的变化产生了对新的服装的需求，而她则将这种革命引入了时装领域。此后的一切异乎寻常地顺利，她所要做的只是坚持自己的信念，而任由时代的潮流将其思想广为传播，在此过程中实现全部创意的自然展开。

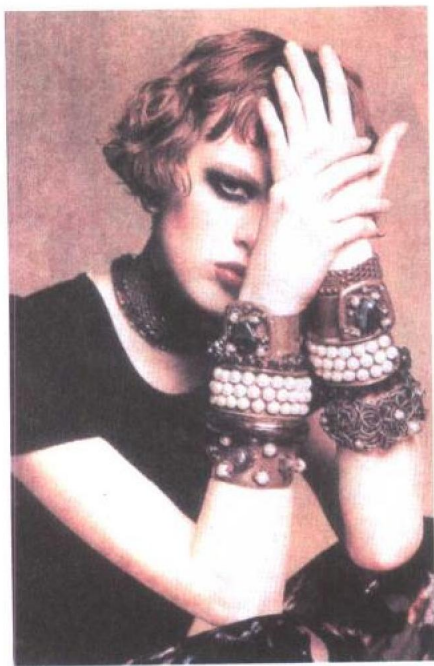

图 1-2

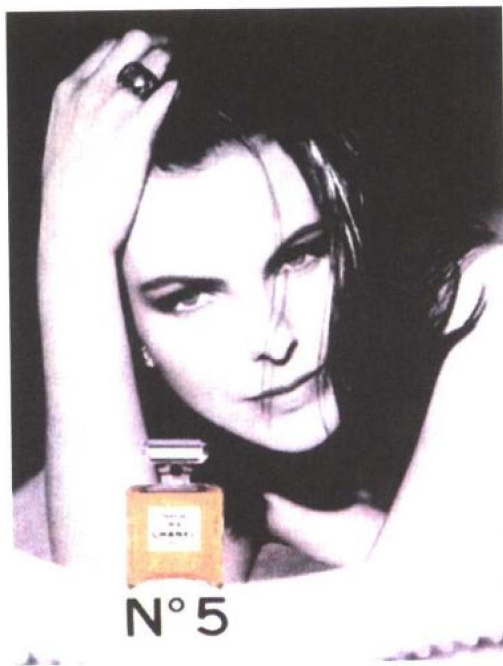

图 1-3

图 1-4

图 1-5

尽管不能将女装男性化的设计潮流完全归功于夏奈尔，但只要谈到职业女装，这种为工作女性带来福音的设计，人们不能不怀着感激的心情怀念夏奈尔的贡献。是夏奈尔的设计使新女性们有可能从笨拙的帽子和束缚中解放出来，她还开放了设计香水的先河，并将棕色肤色和短发引入了时尚。

夏奈尔不是女权主义者，但她敏锐地感受到了工业时代中生产方式的变革必然影响我们的生活方式，而从自身职业的角度为这种变化作出了阐明。如同预言家一语中的，她用自己的艺术打动了普通人的心，虽然终生为富人设计服装，但她却如此准确地传达了平民的内心情感和要求，从而成为伟大历史转变的代言人。

夏奈尔不仅在设计风格中追求个性解放，崇尚自然，这种追求也同样贯穿于她的个人生活。尽管在感情生活中屡屡受挫，但她始终不改初衷。在晚年，夏奈尔仍然坚持这一看

图1-6

法：“不论什么年纪的女人，如果没有人爱，就只能算是失败的女人”。

夏奈尔如季候风吹过人间，在她身后留下神奇的变化。世界从此不同了，今日视为当然的自由和便利正是昨日时尚革命的成就。

1.2 三宅一生

图 1-7

如果说, 森英惠 (HANNA MORI) 是成功地融入了传统的西方高级时装圈, 高田贤三 (KENZO) 为成衣增加了活力的话, 三宅一生则更具雄心和睿智。他把服饰美提到哲理的高度来思考, 使当时正处于迷惘中的欧洲看到了新的思索方向, 在经历了现代科技、现代工业的高速发展后, 突然从古老的东方文明里寻找到活力。在“天人合一”的东方精神中, 寻求服装与穿着者之间的和谐关系, 带来了与强调夸张人体曲线截然不同的创作思想与创作方法, “我的设计只是一半的路程, 另外一半由服装的穿着者来完成。” 对人体与人性的尊重, 三宅一生的设计不仅超越地域和民族, 而且超越了时间。他常常使用爱尔兰毛料、印度尼西亚的蜡染布、意大利的丝绸等天然面料, 吸引了世界各国的人们。他的服装并不意味着对人体的破坏、装饰、束缚, 而蕴藏着身体的内在魅力, 他主张“服装并不能使人充满生气, 而是人体本身使服装充满了活力”的服饰美学。三宅一生总是强调“KIMONO 后面的潜

在精神”, 这一精神又到底作何解释呢? KIMONO 除了专指和服, 还代表着直线剪裁, 代表着与窄衣文化相对的, 世界服饰的另一极——宽衣文化。正是 KIMONO 的文化积淀孕育了三宅一生这位大师。三宅一生在 KIMONO 背后, 发现了足以与西洋窄衣文化美学模式相抗衡的深厚底蕴。KIMONO 之魂点化了他, 使他敢于寻觅服装的意境之美、神韵淡薄之美。从某种意义上说, 三宅一生是一个传统主义者, 但这并不是三宅一生的全部。他汲取和挖掘日本民族服装的设计造型, 作品充满浓郁的东方情调和品位。像夏帕瑞莉一样, 他喜欢从日本的文身艺术中提取纹样作为服装图案。他创造的金属丝、塑料片结构以及日本的漆器和竹编风格都是从日本的武士盔甲中获得灵感的。这种带有现实主义的服装造型, 使穿着者在心理上产生一种安全感。在裙裾式服装设计上, 他潜心钻研如何利用纸构成的原理, 并取得成功。借助于日本的传统工艺, 三宅对钮扣的设计与制作也颇具匠心, 如包钮和绳结扣。从另外的角度来说, 三宅一生又是一位别人不可企及的前卫设计师, 因为尽管他利用的是传统, 但绝非食古不化, 其神来之笔都是极具现代感和未来派的。

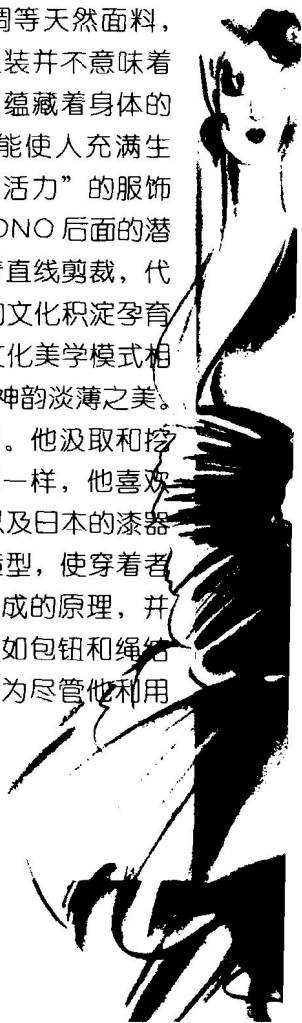

图 1-9

图 1-8

图 1-10