

服装设计效果图技法

鲁 闽 著

中国轻工业出版社

服装设计效果图技法

鲁 闽 著

中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计效果图技法/鲁闽著. - 北京:中国轻工业出版社, 1995. 10(1999. 3 重印)
ISBN 7-5019-1800-7

I. 服… II. 鲁… III. 服装-绘画-技法(美术) IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 06745 号

责任编辑:白 晶 版式设计:安 方
责任终审:滕炎福 封面设计:鲁 闽

*

出版发行:中国轻工业出版社(北京东长安街 6 号, 邮编:100740)

印 刷:北京胶印厂

经 销:各地新华书店

版 次:1995 年 10 月第 1 版 1999 年 3 月第 3 次印刷

开 本:787×1092 1/16 印 张:6.75

字 数:155 千字 印 数:15001-18000

书 号:ISBN7-5019-1800-7/TS·1151 定价:22.00 元

·如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换·

msk/ok

序

现代时装画,已是人们逐渐熟知的一类画种,它虽然在画坛上并未排入名次,但是凡具有才识者,对它并不陌生。

当今时装设计,早已摆脱了“剪下出样”的旧有模式,而代之以技法表达做为艺术造型的第一步。时装画采用的是绘画手段,将设计者的意想、构思活灵活现地腾跃在纸面之上,以它所具有的生动形象,诱发出极大的艺术魅力,以它所具有的时代性、流行性诱导着崭新的商品天地。

时装画,既可以成为一幅独立的画作,又可以是一幅颇有兴味的普及小品。因为它具有观赏性和使用性两种品格。因此,它的出现倍受人们的青睐。

本书作者,为了更加深入,更加普及和更好的推广这种时装画种,曾经对当前国内市场进行了调查研究,在数种《时装画技法》书籍中,找到了一个新的位置,那就是以知识性、系统性和趣味性并存的面貌,向读者传授研究学习时装画的技法。以夸张的描绘手段来突出其风格特征。从而使读者更好地学习技巧,加深记忆,品尝其中深邃奥妙之处。

作者身为中央工艺美术学院服装设计系讲师,又是时装设计师,以他多年来的教学经验和设计实践,以及一颗对服装事业的赤诚之心。今天,向广大读者奉献了这本《服装设计效果图技法》,目的自然是为了我国服装业的再度辉煌,衷心地希望你和我共同携手前进。

预祝《服装设计效果图技法》出版成功!

袁杰英

一九九五年六月

作者简介

鲁闽,祖籍山东。1986年毕业于中央工艺美术学院服装设计系,并留校任教,现为该系讲师。主要担任服装设计、中国服装史课程教学。1990年参加全国工艺美术学院师生优秀作品展并获优秀作品奖。著有服饰丛书《鞋》、《时装配饰》,有多篇专业论文在刊物上发表。是《服饰英华》、《现代艺术鉴赏辞典》的撰稿人之一。

目 录

一、服装设计效果图的用途·····(1)	(三) 整体与局部构图·····(26)
(一) 生产用途·····(1)	(四) 分割构图·····(26)
(二) 教学用途·····(1)	(五) 衬托构图·····(26)
(三) 广告宣传用途·····(1)	(六) 环境与人物构图·····(26)
二、人体比例·····(1)	(七) 情节构图·····(28)
(一) 正常人体比例·····(1)	七、各种表现技法的运用·····(28)
(二) 时装画人体比例·····(3)	(一) 铅笔、炭笔画技法·····(28)
(三) 夸张变形的人体·····(3)	(二) 钢笔技法·····(29)
三、服装效果图的基础练习·····(5)	(三) 彩色铅笔技法·····(29)
(一) 素描练习·····(5)	(四) 色粉笔技法·····(29)
(二) 速写练习·····(5)	(五) 水色彩笔技法·····(30)
(三) 记忆与默写画·····(6)	(六) 麦克笔技法·····(30)
四、线条的运用·····(10)	(七) 水溶笔技法·····(30)
(一) 线条的意义·····(10)	(八) 淡彩画技法·····(31)
(二) 线条的形式·····(13)	(九) 水彩画技法·····(31)
1、均匀线·····(13)	(十) 水粉画技法·····(32)
2、粗细线·····(14)	(十一) 油画棒技法·····(32)
3、虚实线·····(14)	(十二) 剪贴技法·····(33)
4、长直线·····(14)	八、服装效果图风格的定位·····(33)
5、短折线·····(14)	九、效果图签名的意义·····(35)
五、款式平面图的画法·····(18)	(一) 签名的形式·····(35)
(一) 比例准确·····(18)	(二) 签名的位置·····(35)
(二) 结构合理·····(18)	十、设计图的装裱·····(37)
(三) 绘制方法·····	十一、时装画的发展·····(38)
六、构图的几种形式·····(25)	彩色附图·····(41)
(一) 平行构图·····(25)	
(二) 穿插构图·····(25)	

一、服装设计效果图的用途

一件时装作品需要通过设计师构思,画设计图,选料、裁剪制作等工艺程序才能得以实现。在各种环节中,设计图是一个重要细节。设计师根据自己的构思,在纸面上表现穿着服装的人物形象,借助绘画为表现手段,重点刻画人物动态、服装造型,面料质感和配饰物等等与服装整体相关的设计。设计师要在平面设计图上充分展示设计意图,同时便于在制作之前修改设计不足,达到提高制作服装的质量,它是设计师在进入制作期最重要的阶段。

服装设计效果图从狭义来说,它是为服装生产服务,例如:服装设计公司、服装厂等生产企业,均采用先画服装设计图,款式平面图,然后配裁剪图以及工艺流程书,形成一整套的设计方案,为企业提供生产计划,从广义的角度来说,服装设计效果图的作用不仅仅限于生产行业,它广泛应用在教学、广告宣传、书籍刊物插图与服装产品包装等等方面,由此可见它的实用价值和范围的广阔。

服装设计效果图有以下三种类型,各有不同的用途。

(一) 生产用途

这种服装设计效果图主要以服装企业生产加工为目的,因此设计图要求严格,设计图要符合生产实际情况,设计图中的人物造型以写实为主、人物形象不宜过分夸张。服装设计图可以用分割式构图或折叠式装裱。设计图中的项目有:服装设计效果图,款式平面图、裁剪图和工艺流程书以及设计说明。在画生产用途设计图时,要特别注意款式平面图和裁剪图的规范和标准化,这是服装生产企业规范统一的要求。

生产实用型的设计图,更强调它的实用性,在图中重点表现服装造型和结构的准确性,往往采用素色单线勾画,附加服装面料即可,既简便实用又快速,被服装企业广为使用。

(二) 教学用途

这种服装设计效果图主要以教学为目的,在设计图中着重表现设计者的设计意图,开拓设计师的想象力,充分利用各种表现技法来绘制设计图。注重艺术与实用相结合,同时培养设计者独特的艺术表现形式,在掌握人体比例,素描速写、色彩知识、设计基础等等课程的基础上,深入细致地在设计图上,集中表现自己的艺术感受和个性风格,完成课题设计作业。

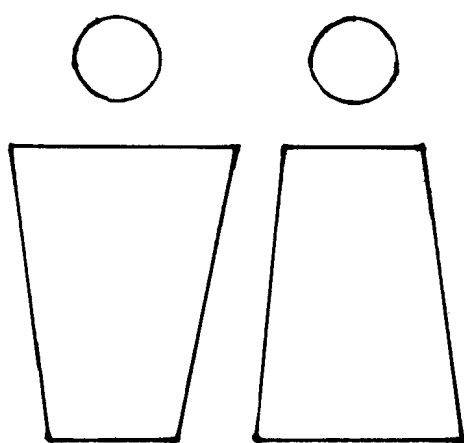
(三) 广告宣传用途

借助服装设计效果图作为广告招贴宣传画,传达某种活动的信息,例如:时装表演广告、服装展销广告、书刊封面设计和时装插图等等。在这些方面的服装效果图,人物造型多采取夸张和变形的艺术手法,尤其在颜色上以强烈明亮的装饰效果来表现,达到吸引公众传递信息的作用,实现商业的实用目的。

二、人体比例

(一) 正常人体比例

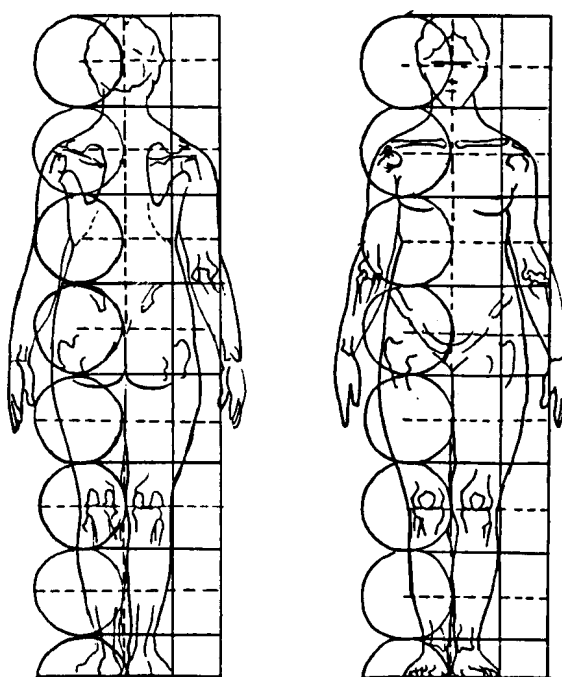
无论是绘画艺术或是服装人物画,都离不开研究人体比例,人体动态、人体结构等等,人体是由骨

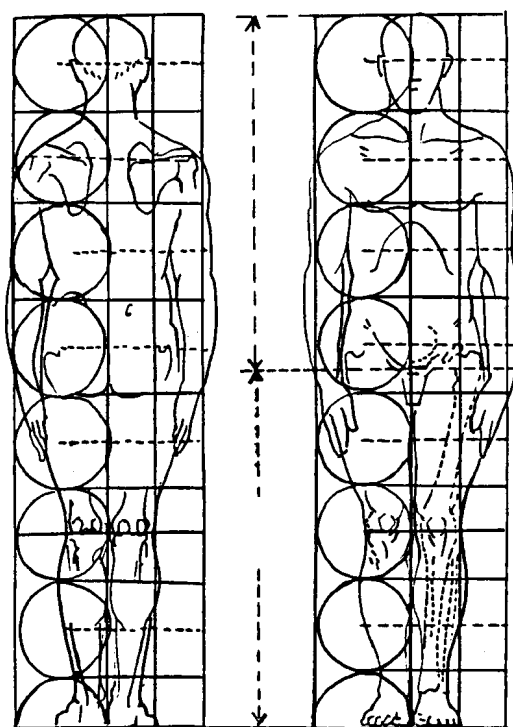
男性

女性

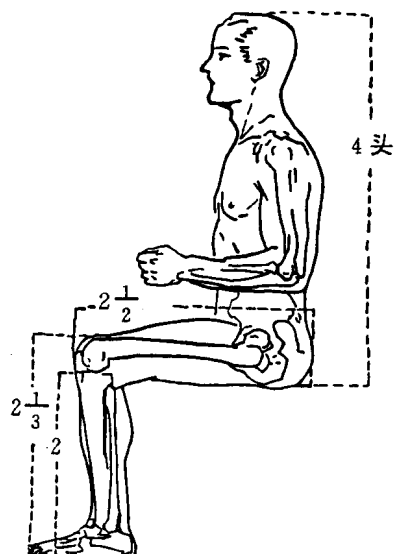
(男女概括形的对比)

正常女性人体比例

正常男性人体比例

坐姿人体比例

图1 正常人体比例图

骼和肌肉构成的,骨骼是人体的架子,肌肉是依附骨骼而生成的形体。因此,在学习人物画之前必须研究了解人体的骨骼构造和肌肉等基本要素。

正常的人体比例是以现实生活中的人为标准的,也是造型艺术常运用的写实人物比例,它是以人体的“头长”为单位。所谓“头长”,就是从颅顶骨中央到下颌骨尖端为长度。以一个头长的基准,正常人体的比例为7个半头,这是学习人物画的基本知识。

男性人体的特征是:肩宽,一般占两个头长,臀宽占一个半头。男性骨架比女性大,肌肉健壮有力。

女性人体肩窄,臀部比较大,女性的臀宽约等于胸宽加一臂宽的总和。女性胸部丰满,肌肉圆润平滑。

从外观的形比较,男女之间有明显的区别,用简练概括的形体对比,便可看出两者之间的差异。男性人体从肩到臀部,在正面平视呈现倒梯形,女性则相反,为正梯形(图1)

(二) 时装画人体比例

法国著名雕塑家罗丹在艺术论中说:“人体,由于它的力,或者由于它的美,可以唤起种种不同的意象。”人体是自然界最完美的结晶,人体流露出的自然美感,强烈地冲击人们的视觉,启动人们想象的“机器”,迸发出艺术的激情,使人联想绵延起伏的山峦,美丽多姿的鲜花等等,这些都蕴含着理想和美好的人体美。

为了追求和表现一种理想的人体美,在服装人物画中,人体的比例脱离了现实生活具体的人体比例,而是延伸人物的长度,使人体产生修长苗条的体形。超越自然形成一种符合服饰美学规律的人体美,这种人体美是与时代和社会审美理念相统一的。

时装画中常用的人体比例为8个半头,可以说是理想的人体比例。在表现实用装和艺术表演服的效果图中均可采用。8个半头的人体比例被广泛运用,体现了人们对服装人物审美观的普遍性(图2)。

服装人物比例要注意延长的自然美感,8个半头的人体,在正常人例的基础上加长,上半身基本不动,只是在腿部加长一头或半头长。另外要圆顺人体的外轮廓线,使人体的形丰润富于美感。

(三) 夸张变形的人体

设计师可以根据设计作品的要求,自身的审美和艺术风格,来确立一种能够准确表达服装设计的人物形象,这种形象需要经过艺术的加工,采用变形夸张的手法塑造具有感染力的时装画。

在夸张与变形等艺术表现手法上,服装人物的动态和比例,都会自然地被夸大和变化。这时的人物比例一定会与正常人的比例相去甚远,运用夸张与变形的形式,可以把人物的比例增至9个头或9个半,乃至10个~11个头长。服装效果图的实际意义,在于服装设计款式、颜色、面料在纸上的表现,因此,只要准确表现服装设计的存在,夸张的人物比例不会妨碍设计的价值。

当然,一件优秀的服装设计作品,从设计图到成衣的整个过程,应该是完美的,那么,设计图是最有力的证明。设计图中的人物比例不管它如何夸张,但它必须为服装设计服务,充分体现一种设计整体的美。设计的实用性才有强大的生命力。

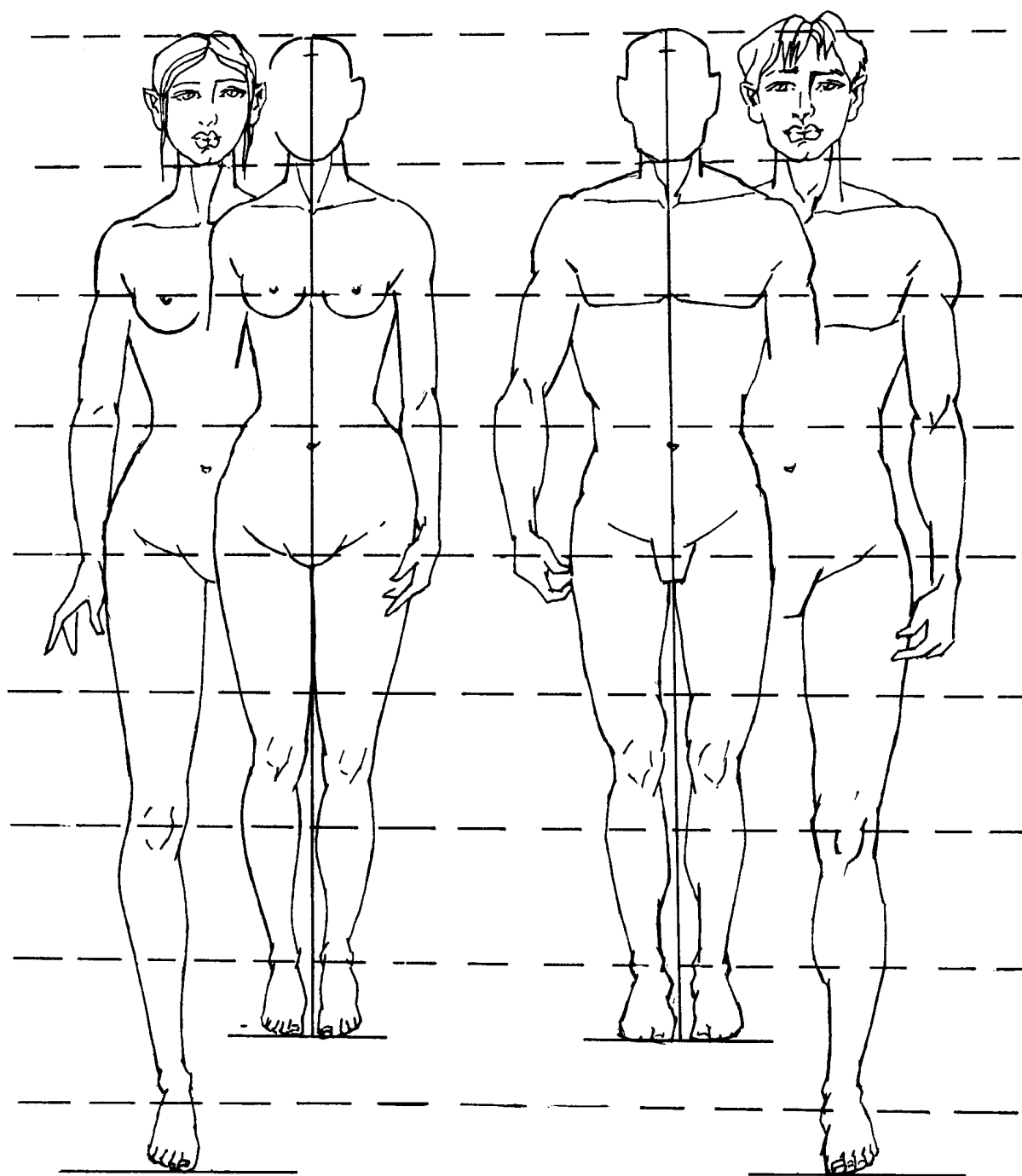
在设计诸如艺术风格极强的展示服装和个性化的休闲便装,设计图的人物稍加夸张变形,能够在画面上呈现一种富于形式美的设计作品,从而获得别具一格的独自风格。

然而,在设计一些实用性极强的服装,如军服、企业制服等职业性服装,人物的比例要尽可能以写实为准则,人体比例在8头~8个半头之间为宜,在此基础上所绘制的设计图,具有实用和真实性。

初学者切记,还未掌握人体基本比例和形体时,不要盲目地追求人物变形和夸张动态,刻意强调会事得其反,达不到学习的真正目的。

女性

男性

正常人体 7 个半头长与时装人体加长 8 个半头长对比图

图 2 时装画人体比例图

三、服装效果图的基础练习

(一) 素描练习

素描是造型艺术与设计艺术的基础,没有良好坚实的素描基础,是很难表现理想的设计作品。法国18世纪著名画家安格尔在论素描中谈到:“画素描决不单纯是打轮廓,素描不是仅由线条所组成的。素描——它还具有表现力,有内在的形,有画的全局,是艺术的雏形。”素描是绘画和设计最重要的基础训练。

素描是绘画表现与传达的方式,素描过程是一种训练,这种训练是通过科学和经验以及理性的分析,在平面的纸上准确表现某个物体。在整个过程中,注重培养观察与分析能力,提高视觉敏感力,将形体与比例作为一个整体深入细致地理解,从整体的大形入手,再逐步刻画细部。要达到结构、造型、质感、量感、空间感的准确性。

服装人体素描强调人体的结构,注重用线造型,不过多地表现明暗调子关系。训练对人体结构的理解程度,通过大量的写生和观察,熟练掌握人体素描的方法,为画服装设计效果图起到重要的作用。

服装人体素描的练习,必须经过一段人物写生过程。人体写生是最有效的学习方法,通过写实的人体素描训练,逐步演变到服装人物画,要经过严格的写生,而后跨跃到一个形式美和艺术化的人体境界之中,渐渐地形成自己在服装人体素描上的风格。

服装人体素描的重点有以下几点:

- ① 认真仔细地观察对象特征,着眼于整体的大形,而后进入各部位的研究与描绘。
- ② 注意人体动态的变化,抓住本质。注意人体重心线。
- ③ 力求用线为表现手段,线条要概括,准确表现形体与结构的关系。
- ④ 多观察,少用笔,做到胸有成竹,大胆落笔。
- ⑤ 精心收拾,从整体到局部反复对比,修改,做到完整充实地表现对象。

(二) 速写练习

通过素描长时间的训练,对人体有了基本的认识,理解了人体的形体,结构,动态等因素。从慢画阶段,要进入到快画的速写练习中。

对于从事服装设计的人员来说,速写是一个重要课题。因为在大量的服装设计图中人物的形象,均用速写的表现方法实现,尤其是设计大批量的服装,在草图阶段,只能用快速概括人物动态和服装款式来表现。

速写画要用简练的线条表现对象的本质,不要拘泥于复杂过多的细节,应该凭借自己的观察、感觉、记忆来画。速写的练习并不在于如何说明人体完美,而注重概括人体的本质和感觉的美。

速写的要点有以下几种:

- ① 准确观察人体的比例、动态、重心等等,通过大脑记下人体的特征,删繁就简,在纸上确定对象的重点。
- ② 在复杂的人体上,用最简练的线条表现人体的美感,根据动态变化,用线要注意虚实,在人体关节部位,线要画准确,突出,不能似是而非。
- ③ 用笔要大胆果断,抓住本质,一气呵成,毫不犹豫。
- ④ 用线要洗练,充满活力,这样才能把对人体美的感受表现在画面上。

⑤ 适度夸张动态,增加感染力。

(三) 记忆与默写画

练习默写画需要有扎实的素描速写功底,要在长期大量的积累中,才能得心应手。默写画的意义在于,不需要人体模特和范画,就可以完成人体画。特别是服装设计者,默写画是最佳的练习方式。因此,提倡进行大量的默写人体画对设计者大有益处,同时对设计师默记服装款式图也有极大的帮助。

默写画不是凭空想象,它是靠平时对人体的理解认识,在大脑形成对人体概念的记忆,默写人体如前所述,要抓住人体大形的本质,线条简洁,干脆利落。

如何掌握默写的规律,要求助于平时的积累,这种经验的积累是科学地理解人体结构,以感觉的方式表达,它不是空想,流于机械式的描图。在默写画中更多的是表现一种感受,它包含着富有生命力和情感的人体美。这些便是我们要追求和表现的精神所在。

默写画要注意如何设计人体的动态。人体静止和运动都有自身的规律,在默画中如果违背了人体的常规,那么,你所表现的人体一定会失败。

首先确定要画的人体动态大形,注意比例、结构、动态线的变化等等,然后用简练的线条概括人体的特征,强调自己的感觉。可以融进自己主观的认识,表现人体的形式美感,充分表达对人体艺术的理解。为服装设计效果图的绘制打下坚实基础(图3~6)。

练习题:

1. 认真思考分析正常人比例与时装画人物的区别,根据体会认识做练习。
2. 借鉴绘画素描、速写范画临摹练习。
3. 写生真实的人物,从人体过渡到着装人物,注意他们之间的区别和人体的比例关系。
4. 练习速写画,从30分钟一张逐步到15~10分钟一张的练习。
5. 可以训练人物动态的速写,着重表现人物的动态特征。
6. 默写练习,从临摹写生中积累素材,自己设计人物动态。

图3 人体速写

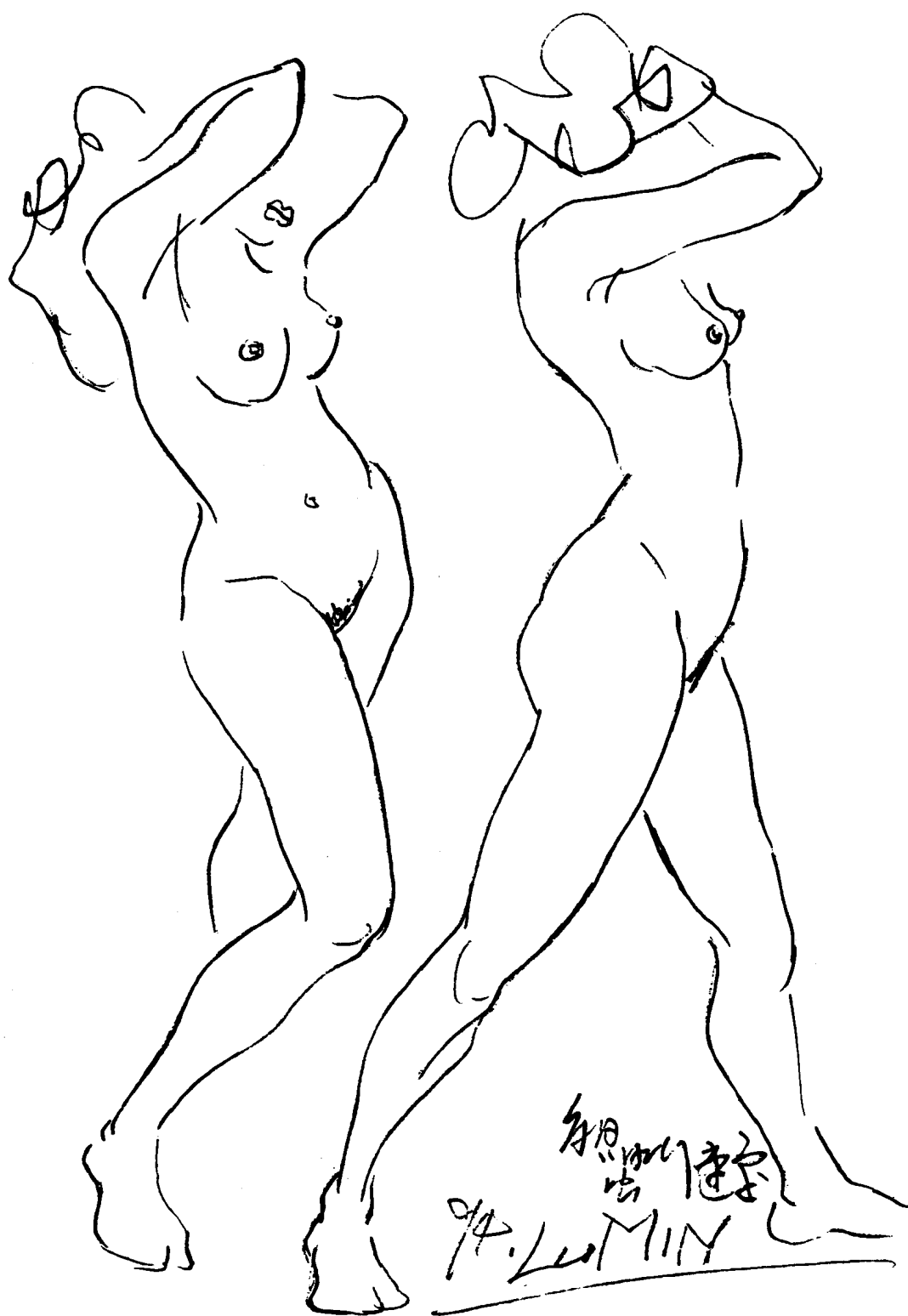

图4 人体速写

图5 人体速写

图6 京剧人物速写

四、线条的运用

服装画人物与服饰是以线勾画的,它是构成设计图的骨架,无论用铅笔、钢笔、毛笔、麦克笔等工具,都脱离不了线条的存在。因此,在服装设计图中,线条的运用与表现尤为重要,除色彩之外,线条包罗万象。

(一) 线条的意义

线条是一切造型艺术的“生命线”,线条不是简单、平淡、枯燥抽象的,它是生命力、情感、表情等具体现象的代表符号。在绘画中它能表现出质感、量感、力度等等物体形象如图7中所表示的线条,丰富多样,不同的线条代表不同的现象。

中国绘画是以线描为主,也称白描,它运用线的粗细、方圆、转折变化和用笔的轻重、快慢、顿挫等,来表现具体形象。

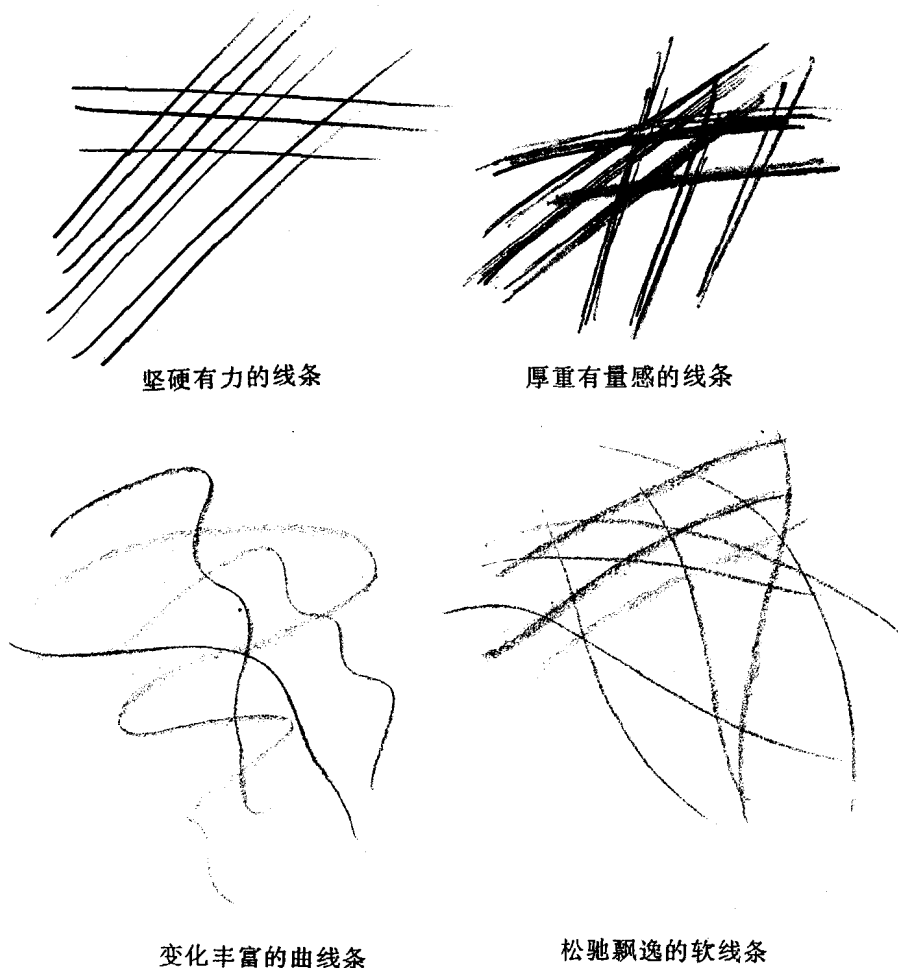

图7 线条的各种效果

从我国古代的战国时期线描帛画到唐、宋、明、清人物画,汇集了不同的线描花鸟、人物等众多题材的绘画。中国古代传统线描技法有《古今衣纹十八描法》,是古人运用线条表现服装的优秀典范,对于我们今天学习服装设计,运用线条表现服装会有一定的启发和帮助。图8为高古游丝描法,用笔尖、圆、匀、细致、秀而劲,古逸之气合为一体。如同今天我们使用的针管笔,讲究线条浑圆和均匀。蚯蚓描法,适合表现丝绸柔软的面料(图9),枯柴描法(图10)较适用秋冬衣料的服装。学习借鉴传统技法,应该灵活巧妙运用,不要沉缅于古典趣味之中,以免失去学习古人精华的意义。

线是东方艺术的根,是绘画艺术的语言。西方虽然也有善长线描的艺术家,但都没有形成主流。只有到了近代马蒂斯、毕加索两位巨匠,在

