

现代 美术技法丛书

New
Exploration of
Garment Effect-picture
Technique

丰春华 著

服装效果图 技法新探

天津人民美术出版社 (国家优秀出版社)

TS94
31

New Exploration of Garment Effect—picture Technique

服装效果图技法新探

丰春华 著

147054

天津人民美术出版社 (国家优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

服装效果图技法新探 / 丰春华著. —天津: 天津人民
美术出版社, 2000.7
(现代美术技法丛书)
ISBN 7-5305-1233-1

I. 服... II. 丰... III. 服装-设计-绘图-技法 (美
术) IV. TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第26104号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话: (022) 28283867

出版人:刘建平

山东滨州新华印刷厂印刷

新华书店天津发行所经销

2000年7月第1版

2000年7月第1次印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张:9.25

印数:1-5000

版权所有,侵权必究

定价:48.80元

丰春华近照

感 悟 初 衷

喜欢画画,从小就开始了。上高中时,我不止一次地徘徊在美院门前,梦想着有一天能实现宿愿。学画的甘苦自不必多讲,而“坚持”又谈何易事。工作以后,时时忘却不了心中的目标,之余又重新拿起画笔,历经数年努力,1982年考入天津美术学院工艺系服装设计专业学习。

服装设计这一富于挑战、创意性强、与人们生活息息相关的专业,对我而言,既熟悉又陌生。伴随着时代的审美需求,服装设计所具有的潜力和生命力,在不断地适应、更新和引导着人们的欣赏情趣与着装品位。然而,绚丽多彩的服饰世界为我打开了驰骋的创作空间,从此与它结下缘分。1986年毕业后,供职于天津工艺美术学院,从事服装设计、专业教学及研究工作。

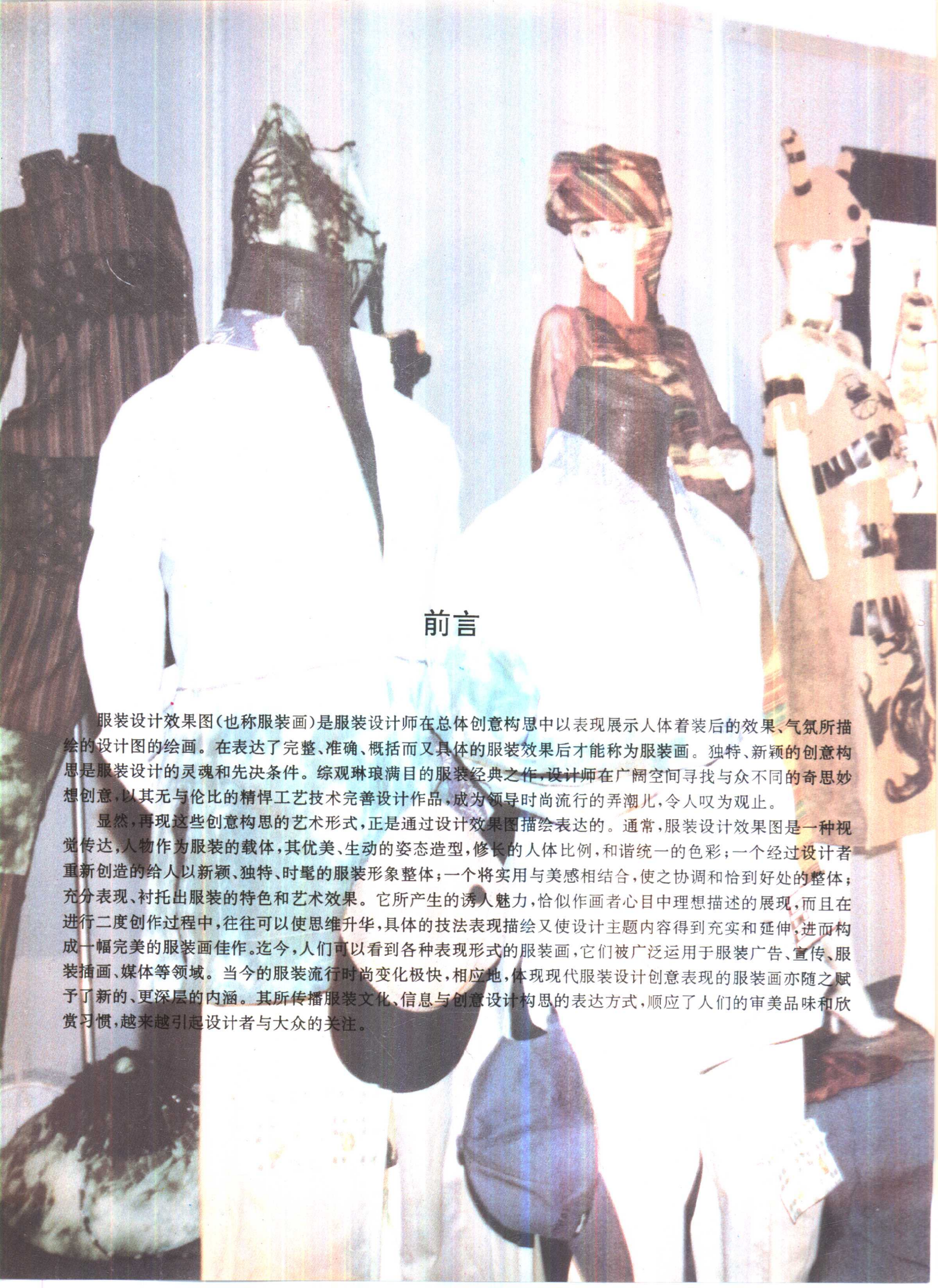
学服装设计是多少人所向往的。一旦有了好的服装设计创意,就须要把最初的设想以绘画艺术的形式呈现纸上,展示服装整体的直观效果。这种表现形式便是服装设计效果图(服装画)。

在现代信息社会中,服装设计效果图是传播信息的重要媒介之一,也是服装设计的重要“前奏”。要求设计者具备良好的艺术修养和活跃的设计思维,有深厚的绘画功力和综合表现能力,具有超前意识,是设计者都应掌握的必备技能。

我许久就有一个冥想,一心要把服装画融入装饰画表现之中。当观看了丁绍光版纳风情画展后,给我以震动与启迪,从而开始坚定了通向久已憧憬的历程。可以这样说:从服装设计——设计效果图(服装画)——装饰画方向探索的转变是互补的,对服装设计主题(环保意识、民族文化、服装仿生等)体现的思考启动了创作装饰表现的灵感,继而把实践又充实到服装专业的教学中去。这期间有艰辛,有顿悟,亦有欣慰,我一直在努力着。此时,我意识到我才刚刚上路,也许读者能从这本书的作品里感悟到我的初衷。

附录:

- 《服装设计》,发表于《中国高等美术院校设计作品集》(1988)
- 《服装设计》,发表于《健康文摘》杂志封面(1991)
- 《春夏女装》在天津市“’92 大亨时装杯服饰美大赛”中,获服装设计一等奖(1992)
- 宣传画《时刻注视着》在天津市首届“交通安全保险杯”美术作品大赛中,获美术创作二等奖(1991)
- 编绘《’94 时装新款》一书(天津人民美术出版社 1994)
- 为全国“新苗奖”第二届少儿京剧邀请赛设计开幕式服装,为天津电视台节目主持人设计职业装均被采用(1994)
- 装饰画创作《盛装》入选天津市庆祝建国 45 周年美展(1994)
- 装饰画创作《弄潮》入选天津市第四届青年美展(1995)
- 时装设计 10 套件,入选“中国当代艺术设计大展”展览(1997)
- 《时装设计》发表于《中国艺术设计大展集》(1997)
- 装饰画《弄潮》,在“当代中国青年书画展”中,获优秀奖(1999)
- 专业论文《略谈服装设计的创意表现》,选入《教育教学研究论丛集》,获论文二等奖
- 有 8 篇专业论文及 10 幅美术作品创作在市级报刊上发表(1995—1997)

前言

服装设计效果图(也称服装画)是服装设计师在总体创意构思中以表现展示人体着装后的效果、气氛所描绘的设计图的绘画。在表达了完整、准确、概括而又具体的服装效果后才能称为服装画。独特、新颖的创意构思是服装设计的灵魂和先决条件。综观琳琅满目的服装经典之作,设计师在广阔空间寻找与众不同的奇思妙想创意,以其无与伦比的精悍工艺技术完善设计作品,成为领导时尚流行的弄潮儿,令人叹为观止。

显然,再现这些创意构思的艺术形式,正是通过设计效果图描绘表达的。通常,服装设计效果图是一种视觉传达,人物作为服装的载体,其优美、生动的姿态造型,修长的人体比例,和谐统一的色彩;一个经过设计者重新创造的给人以新颖、独特、时髦的服装形象整体;一个将实用与美感相结合,使之协调和恰到好处的整体;充分表现、衬托出服装的特色和艺术效果。它所产生的诱人魅力,恰似作画者心目中理想描述的展现,而且在进行二度创作过程中,往往可以使思维升华,具体的技法表现描绘又使设计主题内容得到充实和延伸,进而构成一幅完美的服装画佳作。迄今,人们可以看到各种表现形式的服装画,它们被广泛运用于服装广告、宣传、服装插画、媒体等领域。当今的服装流行时尚变化极快,相应地,体现现代服装设计创意表现的服装画亦随之赋予了新的、更深层的内涵。其所传播服装文化、信息与创意设计构思的表达方式,顺应了人们的审美品味和欣赏习惯,越来越引起设计者与大众的关注。

服装画是一门艺术,同时也具有工艺技术性质,其具有实用价值和审美特性,又表达设计师、服装画家的丰富情感与综合技艺,向人们诠释着服装制作的工艺要求和技术要领。

服装设计效果图作为衡量服装设计师的标志,是每个设计者应掌握的基本功。它已成为各种服装设计赛事、投标方案、报考服装院校考试试卷作品入围的评判标准。每完成一幅设计效果图都有它独特的创意表达手段,这种创作方法虽区别于一般人物绘画作品,但目的一样,只是着眼点不同。其特点在于唤起评委、服装企业、阅卷教师、消费者的“注意”,强调画面的简洁、新颖、生动、优美,展现服装的款式、结构、色彩、面料的真实感,人体与服装的互相组合、穿插、掩映、布局和穿着效果,都会造就一个新的视觉整体,以此表达设计者颇具特色的创意构思和时尚意识。

我们在不少的国内外出版的服装刊物中,领略到服装画、著名设计师的佳作,这些多姿多彩的服装绘画,从中得到在表现形式上不少启迪。服装设计与设计效果图表现技法是每个设计者都应下苦功学习的内容,在描绘实践中,不断拓宽技法的审美表现,勇于创新 and 超前意识,也是一种艺术创造的尝试。其可以为服装画增添丰富的表现语言,更准确地表现服装的内在精神,这便是作画者的必备素质。

丰华

后 记

此书的撰写是本人多年从事服装设计、服装画技法及构成艺术教学实践中的体会和总结。在一年来的写作中能顺利完成,应得益于所从事的专业教学与实践的探索和学习。

本书在编著过程中,始终得到各方面老师和朋友的关心、指导,对他们付出的辛勤劳动,在此表示由衷的感谢。

本书为了更好地说明,课题的图例是我绘制的授课范图、设计的作品和搜集的资料,有部分图例选用了在教学中指导学生的课堂作业和毕业创作,以供广大服装设计人员、初学者参考。

由于学识和水平有限,不妥之处和疏漏在所难免,敬请各位同仁及读者给予批评、指正。

丰春华

附图作者:

刘宇光	王玉涛	冯 芳	于 慧	朱春梅	郭 毅
李 迎	姚红霞	高文静	姜建军	王慧华	胡良蕾
吕国艳	刘 洋	刘 宁	申润芳	刘明辉	宋 扬
黄金虎	齐淑萍	王 悦	陈 曦	杨好婵	靳 晴
孙铁汉	岳季青	贾 川	陈鹤轩	苗桂荣	崔峥艳
安 丽	李 楠	华国强	陈 晖	庄延峰	郭媛媛
张红梅	周 凯	王 澜	于 岚	石国琨	马 艳
董 斌	张 雅	高宝凤	孙冰梅	王迎东	唐 鹏
蔡传玉	李双静	陈焕霞	柴 丽		

注:由于涉及多届学生作业,几幅作品难以核实姓名,故无法标明,在此特向作者表示歉意,并对所有选用书中图例作者,深表谢意。

目 录

前 言

第一部分 服装设计的创意与表现

- 一、服装设计创意的双重性
- 二、仿生学启示——打开无限的遐想
- 三、来自民族艺术启示——寻找创意灵感

第二部分 服装设计效果图的种类及注意事项

- 一、服装设计效果图的种类
- 二、画好效果图应注意事项
- 三、绘制效果图的工具及材料

第三部分 服装设计效果图表现技法

- 一、绘制设计效果图
- 二、头部表现
- 三、单色表现
- 四、单线表现
- 五、全身表现
- 六、淡彩表现
- 七、水粉表现
- 八、色块表现
- 九、剪贴表现
- 十、写实表现
- 十一、夸张省略表现
- 十二、装饰表现
- 十三、综合技法表现
- 十四、结合照片设计作品,配以效果图表现
- 十五、喷绘表现
- 十六、计算机辅助表现

第四部分 作品赏析

- 一、学生作业点评
- 二、作品欣赏
- 三、国外服装画作品介绍

后记

第一部分 服装设计的创意与表现

服装艺术属实用艺术。服装设计乃是一门综合性的科学,它和纯美艺术的根本区别就在于设计构思必须考虑实用与美感相结合。服装的“美”倘若不通过使用,既无法表现,也毫无意义。只有穿在人的身上,方能体现出服装的视觉美、整体美和空间美……服装设计主要是把服装的艺术性与实用性融为一体,才能体现出服装设计的艺术完整性。

一、服装设计创意的双重性

创意是一种灵感,是一种智慧积累在瞬间所释放出来的思维果实,是从事每一项工作的必要积极构想。服装设计的创意起步是构思,是创作中的灵魂与核心。没有创意,服装也就缺乏生命的活力和其艺术上的价值;没有创意,服装也就变得司空见惯;没有创意,就不会有众多人去从事这多姿多彩富于挑战性的行业。服装设计的创意表现,因各人所摄取的角度、方法和设计定位、信息资料及市场调研的不同,表现作品也就各异了。

成功的服装设计作品首先取决于成功的设计创意。设计者在构思时,应紧紧围绕设计主题,为每个不同的创意主题选择和探索最恰当的表现形式。是体现环保意识,还是民族文化;是用几何构成,还是立体裁剪(如图1-1、图1-2、1-3)。粗与细、软与硬,不同的服装材料和自然的、理性的交织在一起,融于一系列设计中,以此来揭示创意的表达设计主题。这些创意设计构思的实施,正是通过设计效果图的形式体现出来的。然而服装画中的服饰形象同一般的绘画形象又有所区别。其一,绘画中的形象是作者主观的自我表现;其二,服装画中的服饰形象则是客观的视觉传达。设计者通过描绘,再现人的年龄、身份、服装造型、款式结构、色彩搭配、面料应用、流行意识的把握

等。它具有两重性,一是从属性,即服装设计必须从属于设计构思的主题(如:职业装、生活装、时装);二是独立性,服装设计效果图不是内容的简单图解,它要确定什么样的服装造型、款式,选择的面料、色彩,通过工艺文字要求、创意构思说明裁剪制作出来,它可以围绕设计主题自由表现。因此,设计者在进行服装设计创意构思和描绘时,可将主观的自我表现和客观的视觉传达相结合,创造富于个性、具有现代意识的服装作品。

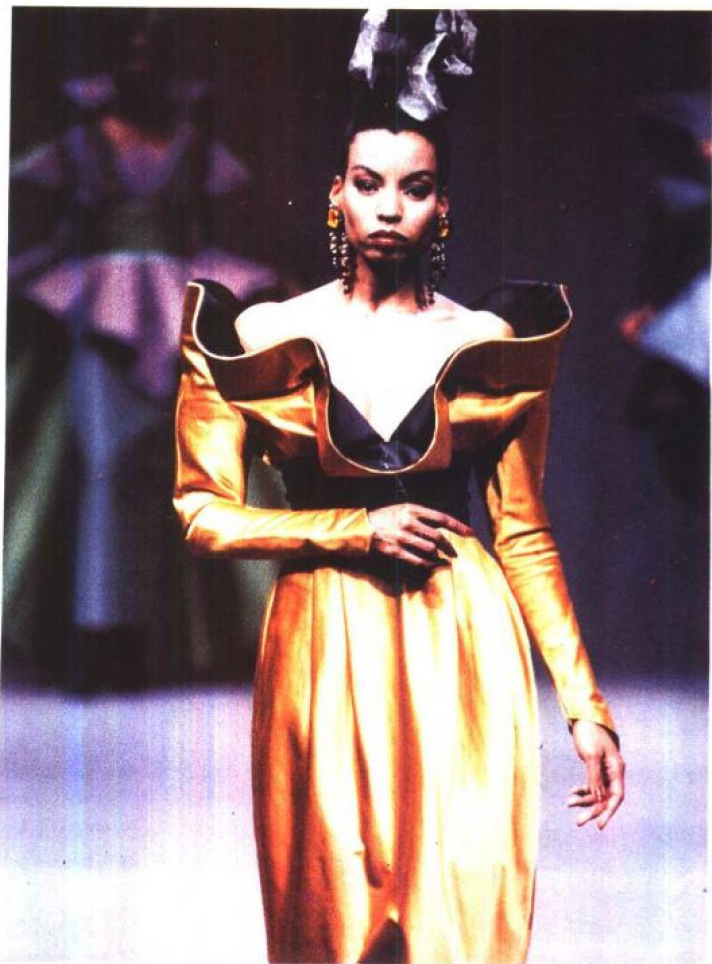

图 1-1

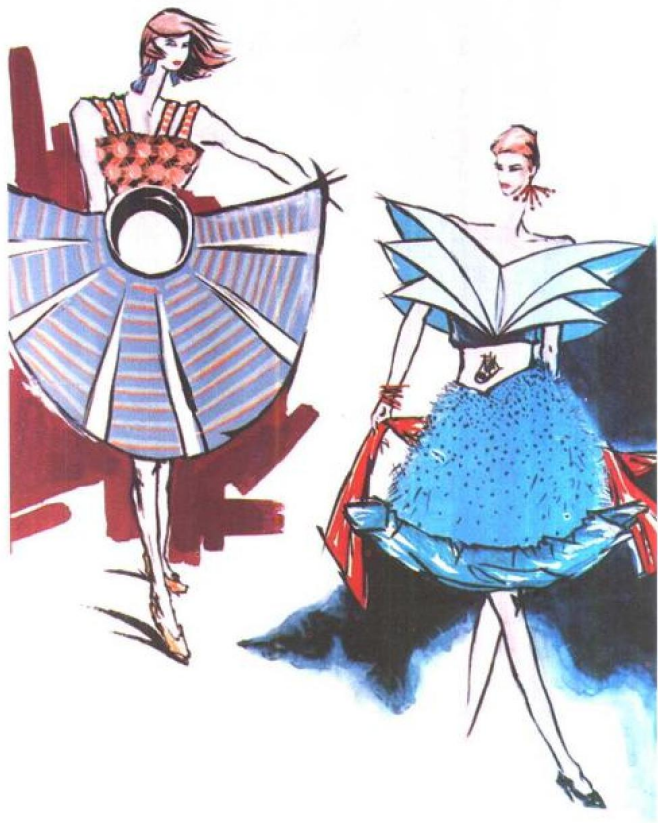

图 1-2

二、仿生学启示——打开无限的遐想

人类模仿生物的造型或机能进行的科学创造,即称为仿生学。服装设计中仿生的应用形式是设计师选择相应的材料和设计手法,来模仿自然界中某种物态特征,通过对其恰到好处的创意转形变化和艺术处理,在服装造型与生物形态之间寻求一种内在的、科学的结合。(见图 2-1)设计者从自然界中创造出大量科学的、丰富多彩的艺术形式,这是人类改造客观世界的结果。“想象力作为一种创造性的认识能力,它从实际自然所提供的材料中,创作出第二自然”。(康德)从自然色彩—装饰色彩—流行色彩—服装色彩及各种形式色彩的创作应用,就是设计者对自然界中色彩的认识、想象、创意的艺术构思中产生的。

仿生,是人类认识和利用自然的一项重大成果。不是吗?直升飞机、鱼雷以至网状织物的诞生,正是人类模仿蜻蜓、鱼类、蜘蛛网自然生物的造型和机能、构造和外形创造的科学技术。(见图 2-2)

其实,人类模仿生物进行服装设计创意构思也由来已久。例如:西方 18 世纪的燕尾服,

清代的马蹄袖,现代的蝙蝠装、喇叭花形的超短裙,还有近年来在巴黎展出的以老虎、熊猫、鳄鱼为图案创意的时装连衣裙。如今的“兄弟杯”中国国际青年服装设计师作品大赛中以昆虫为启迪创作的艺术性时装,以及模仿植物和果品的外形想象设计出各种服装的领型、装饰物、装饰扣等等,无不是服装设计师由于职业敏感而在仿生学的启示下进行构思创意设计的产物,并极大地丰富了现代服装设计的艺术表现力和审美价值。法国著名时装设计师伊夫·圣·洛朗曾在发布会上展示过一套令人难以忘怀的时装作品:在短款上衣中饰有一只展翅翱翔的海鸥作为装饰,时装蓝白纹样好似流动着的海面,下配一条白色短裙。从整体上看,饰物与时装融会贯通,仿佛再现了广阔海上的景色,把人们带回到现实之中。这真正体现出设计师深刻地观察生活,浪漫地想象构思创意,获得灵感而创作出来的美的服装形象。在科学与艺术飞速发展的当今世界,相继出现的这些时装新思潮、新流派,实际上是人类在重新认识客观世界的同时,被仿生学自然诱引并利用它的必然发展趋势。(见图 3)

图 1-3

图 2-1

生活和大自然为设计者提供了取之不尽、用之不竭的源泉,设计的素材就在你的周围,关键是看你能不能发现、会不会创造和应用。日本时装设计师小筱顺子首次在京举办的个人时装展示会中,其作品的设计主题是宇宙太空和海底世界。许多年前,我曾设计过一组风筝时装(见图4),以其中之一的“肥燕”(风筝中的一种)为原型,从燕子(飞禽)—风筝(工艺品)—风筝服(艺术性与实用性相结合)的创意过程,无疑是受仿生学启示构思设计的。正如爱因斯坦所说:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。”是设计构思中的“实在因素”。设计者已自觉或不自觉地渗透进人类的朋友——一切生物的形象,应用于服装设计构思的创意之中,以其形象的生动造型来寄托某种意念、理想、希望和情趣,并不断扩大服装款式变化的领域和范围。(见图5)

显而易见,无论是直接仿生,还是间接仿生,从生物的造型联想到服装款式创造,这在服装设计方面不胜枚举。尽管仿生学还是一门

图 2-2

图 3

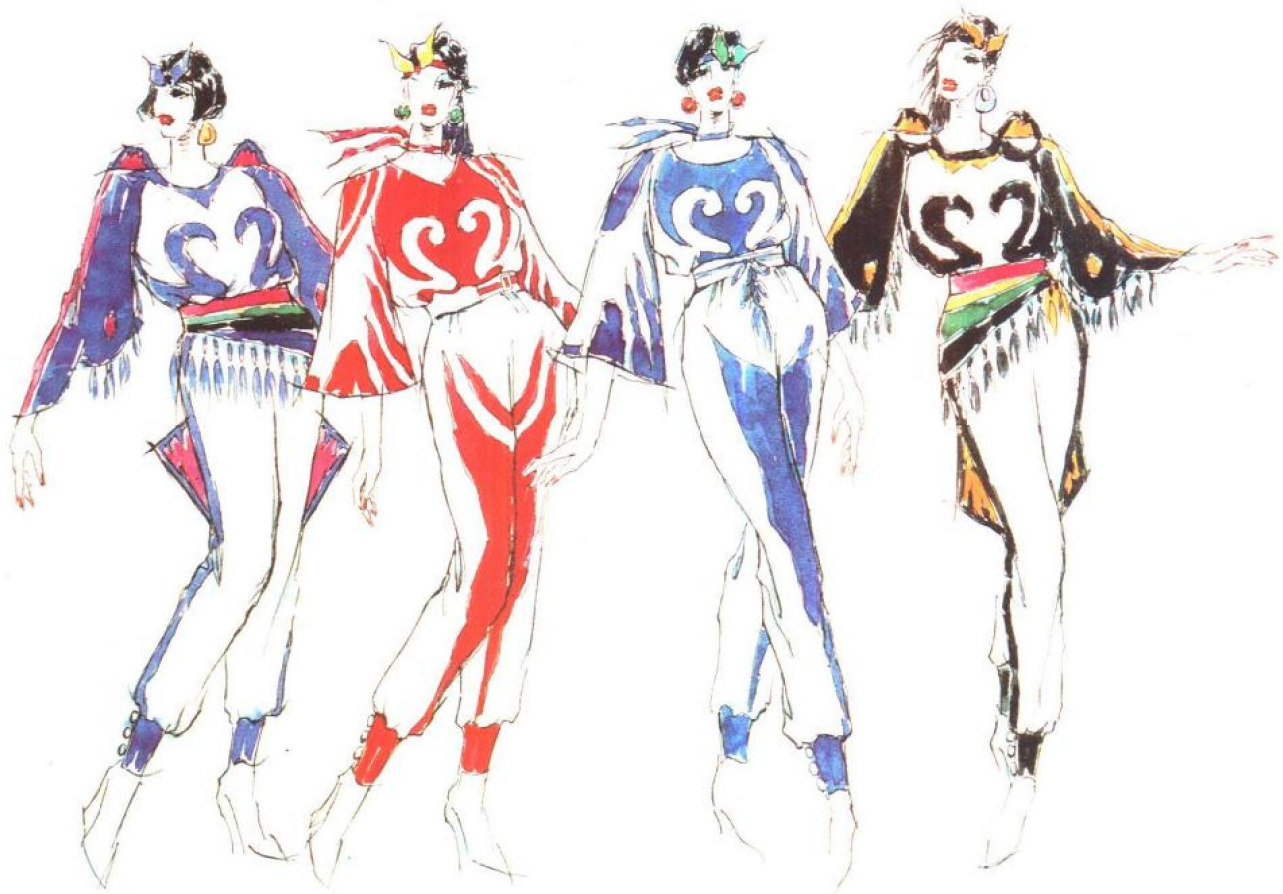
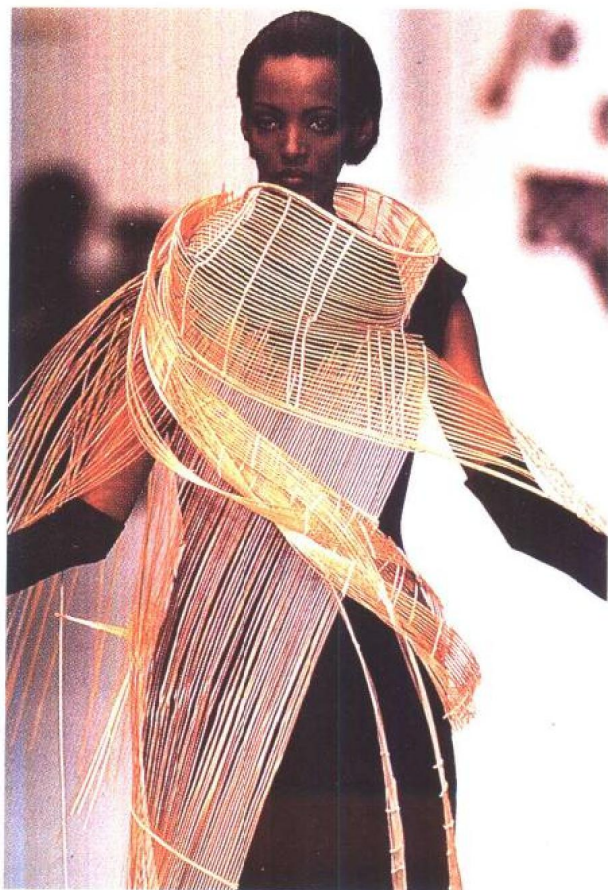

图 4

图 5

有待进一步探讨的学科,但已给人类提供了无限的想象依据和创作空间。特别在当今服装业“多变”领域中,在以仿生学基础创作流行式样的服装时,如何驾驭创意灵感,“服装仿生”是值得设计者们探索和深思的课题。

三、来自民族艺术启示——寻找创意灵感

自服装有史以来,世界各国不同的民族,不同民族风俗和生活习惯,所产生的服饰艺术

绚丽多姿。琳琅满目的中外服饰艺术中,受文学、音乐、绘画、建筑、民族艺术及各种姐妹艺术形式的影响是不乏先例的。例如:我国盛唐时代的服饰,受西方艺术、经济、文化、服饰等多方面的影响,女装款式大胆、开放,色彩富丽堂皇,中山装便是受到日本学生装的启示演变而成为国服的。西方许多时装设计师从东方艺术、原始图腾中寻求创作灵感。意大利的“美人鱼”晚礼服与中国古鼎的设计构思有着异曲同工之妙;法国时装设计师皮尔·卡丹将中国旗袍和巴黎时装融合,受我国古建筑翘檐的启示设计出现代时装等。这些“内在的路数”自然地反映出民族艺术对设计师个性的影响,在借鉴和吸收新的元素的前提下创作出颇具现代意识的作品来,满足现代人的审美需求。

人们经常说:“青年人有活力,有胆魄,头脑清醒,思维敏捷,服装业腾飞在于青年。”“兄弟杯”中国国际青年服装设计师作品大赛、联合国“21 世纪服装设计大赛”,为年青的服装设计师提供了展示艺术才华、创意能力和表现个性的绝好舞台,无论从“鼎盛时代”、“秦俑”、“传统的再生”、“火把节皇后”到“剪纸儿”、“老房子”等作品看,都具有鲜明的时代气息,并融会于民族的优秀文化特色,创意表现手法独特,形式完美。其款式造型、色彩、面料、纹样、配饰,均受民族艺术或姐妹艺术形式的启迪寻找其设计灵感,与现代流行款式有机地融为一体;技术处理恰到好处,使服装的整体造型呈现出一种全新的艺术特色。他们大胆探寻服装设计的自由王国,成为年青服装设计师的佼佼者,引起人们的关注。黑格尔说:“最杰出的艺术本领就是想象。”而这“想象”不是“再现的想象”,而是“创造的想象”。每个人都有想象力和创造力,但不一定每个人都能将这些能力发挥出来。因为人们往往受到既定观念的束缚,致使想象力受到抑制。作为设计者,应敢于打破思维定势,使思想获得解放,在创意设计中把握民族艺术精髓,不断吸收姐妹艺术表现形式,充分发挥想象力,才能赋予作品真正意义上的独特和时代风尚。正如一位导演所说的“艺术的可贵之处就在于不模仿别人,不重复

图 6

别人,完全是你自己的”。服装设计亦如此。(见图 6)

中国的旗袍,日本的和服,印度的沙丽,朝鲜的短袄长裙,从中我们不难看出:虽历经岁月沧桑,仍以迷人的东方风韵活跃于时装舞台,装点美化人们的生活。为什么有如此博大的生命力?关键是始终以本民族的鲜明个性和独特风格立足于世界服装之林,成为本民族服饰文化的表征。所以,服装要真正成为民族文化的载体,就要顺应现代人的审美心理,进入普通人的感情世界,这样,不管设计师怎样标新立异、推陈出新,都有一种民族魂做根基,民族性与时代感融会贯通,才能被本民族以外的人所理解,所接受,所欢迎。

我们经常惊叹那些天才的时装设计大师

非凡的想象力及对艺术媒介和语言的驾驭能力与表现力。例如：法国时装设计师伊夫·圣·洛朗在他的设计作品中体现了热情奔放的西班牙艺术，庄重大方的中国文化系列装，以及源于绘画艺术的毕加索套装、蒙德里安冷抽象系列装和欧普艺术系列装等。而另一位被称为时装怪杰的设计师帕奇·拉邦纳利用人们司空见惯的材料，如：塑料、金银箔等设计出具有非洲艺术风格的礼服，体现了非洲艺术和现代艺术思潮的交融。（见图7）在他们的笔下，各国民族艺术、绘画艺术、民族文化都成为时装设计的主题，成为时装设计构思创意的经典之作。这种化平淡为永恒的才能，一方面来自于设计师深刻地观察生活，对事物具有敏锐的洞察力和捕捉能力及精微的感受力，一方面是设计师在设计构思时富于浪漫的想象创意，赋予普通事物以新的形象和新的意义。作为设计者，中国的服装应植根于中华民族文化土壤之

图7

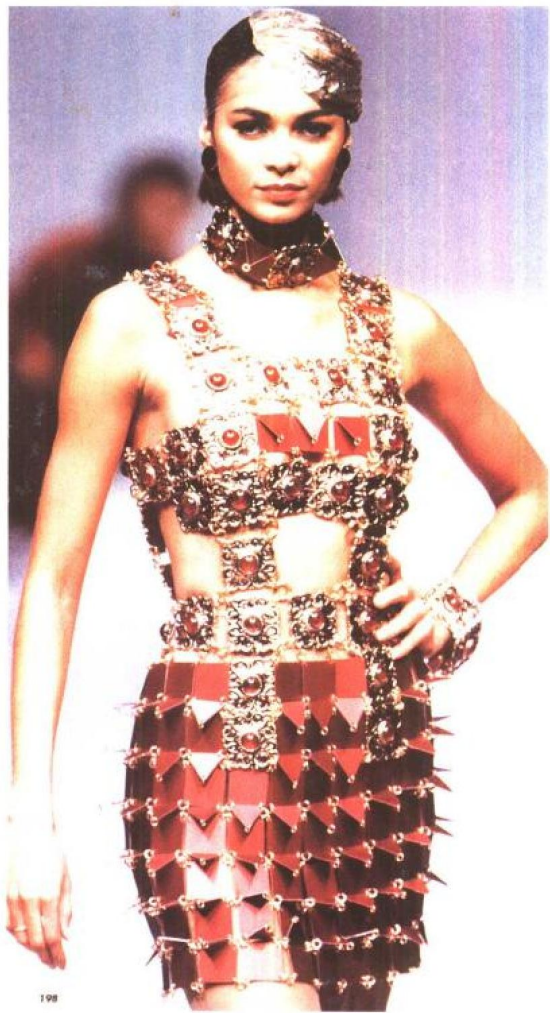

图8

中，在民族艺术宝藏和世界各民族文化艺术基础上，挖掘、发展、借鉴、创新，才不愧是“衣冠王国”称号重新崛起的后代。

总之，服装设计的创意与表现，远远不止上述方面。随着时代的进步，设计者自觉、广泛地进行着新的探索，有的从民间艺术中吸取精华，有的在现代科学启示中获得灵感，还有的从建筑学、心理学、人体工程学及各种产品造型、家电产品、音乐、玩具中启示构思的。只要我们具有高度的职业敏感，不断提高审美的品位和艺术修养，把握住时代脉搏，想象就会插上翅膀，创意思路就会源源不断，就一定能创作设计出更多更好的服装作品。

第二部分 服装设计效果图的种类及注意事项

一、服装设计效果图的种类

服装设计是一种综合的立体艺术创作,服装离不开设计(款式、色彩、面料三大要素),设计意念的成立,不外乎经过创意构思、勾画草图、分析综合、判断评介、组合布局、绘制表现等基本过程。服装设计效果图(也称服装画)是服装设计最为重要的表达手段和基础环节,以服装为描绘主体,展示人体着装后的穿着效果和风格,并具有一定的审美特性、艺术价值、工艺技术性的综合独特画种载体,是传达最新、最快捷有效的宣传形式,也是沟通服装设计师与工艺师、指导消费者衣着装扮与选购的桥梁。

服装设计效果图可分为两大主流:

1. 实用服装设计效果图

实用服装设计效果图是指直接为服装生产服务或指导介绍新式样(从服装制作工艺到服装效果设计、面料质地、色彩应用等方面一目了然)较写实性的服装画。这种将设计创意构思化为可视形态的服装画是最为常见、普遍采用的一种表现形式,其直观、真实地展现服装款式的结构、全貌和细节描画(明线、省道、人体五官、发饰、面料质感、纹样处理等),(如图8、图9)表达语言十分独特而充分。绘制这种服装画的画家,往往是设计师本人,且必须具备服装裁剪缝制的知识作为前提,才能把握服装的款式特征和鲜明个性,描绘时可表现充分、细致、具体,成为其所设计服装在裁制成衣

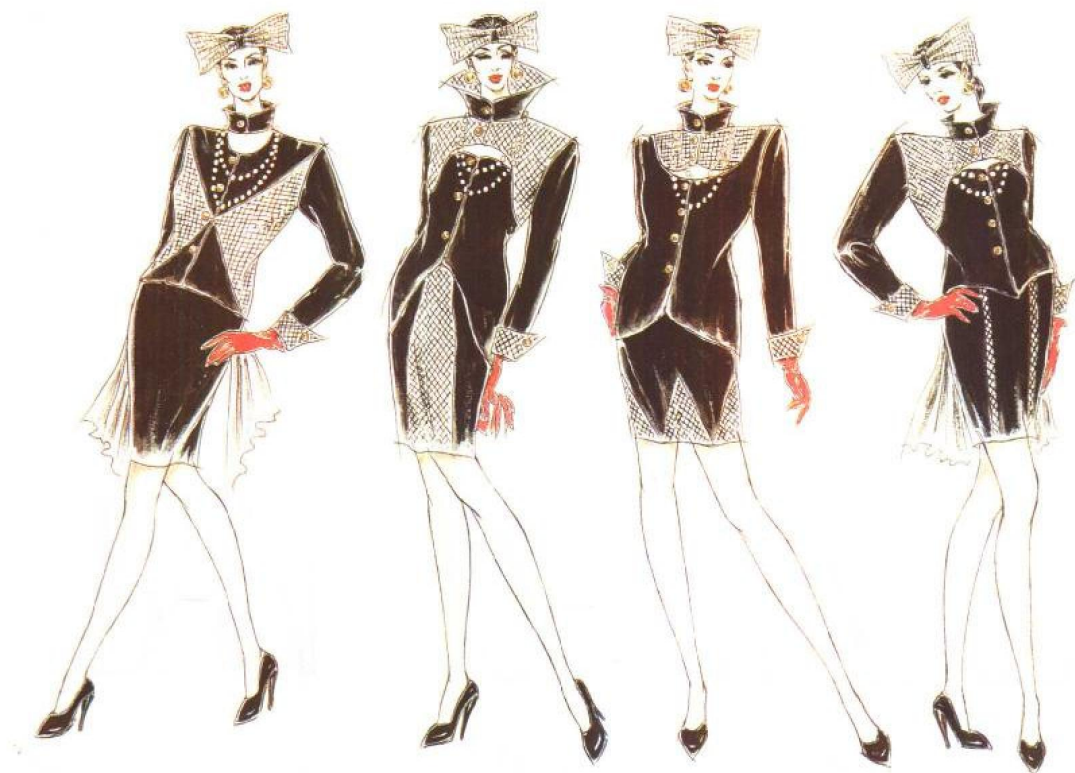

图9

图 10

后穿着的最终效果。

实用服装设计效果图一般追求写实性,所表现的服装造型、款式面料、人物姿态、笔法处理等明确、真实,而均讲求艺术性,较适合用于指导厂家生产样本、宣传、投标方案、报考服装院校的高考试卷之用等,有时常与背视图、款式结构图、裁剪图、设计说明及工艺要求结合在一起,构成一幅完整的设计方案或投标方案。优秀的设计效果图是融艺术与技术(裁剪、制作、工艺水平)为一体,便于修改而力求画面完美的最终效果为宜。但这种形式表现往往受到目的规范制约和局限,如:人体比例不宜过分夸张、变形,服饰形象描绘要充分,细致,真实,局部处理要交待清楚等,作者不能随心所欲地(个人画风)“艺术”发挥。在技法上多运用平涂勾线、钢笔淡彩等水粉、水彩的表现形式。(图 10、图 11)

2. 创意服装画

创意服装画(设计效果图)的要点乃是一种有更为鲜明的艺术个性及独特、精练的艺术阐述,尤为注重描绘视觉传达与瞬间即逝的设计意念,充分发挥创意服装画的艺术感染力,强调艺术形式对设计主题(仿生、建筑、环保意识等启示)的渲染,气氛的烘托与形态表现。(如图 12、图 13)所以创意服装画涵盖了实用服装设计效果图、服装艺术广告画与插图、服装的宣传画、招贴画等。

创意服装画多采用夸张、省略、装饰、抽象等手段,着重描绘服装形象美和服装在人体的穿着效果,大胆夸张或省略人体的完整及服装细节的刻画,以突出重点设计部位(如:肩部、腰部、胯部、领型、下摆等处),注重其画面的艺术性和表现形式,强调在“忠实于设计技术性的和实用设计效果图基础上的一次升华,尽可

图 11

