

FUZHUANG XIAOGUOTU FUZHUANG XIAOGUOTU

职业技术教育教材

服装效果图

金惠 著

 中国轻工业出版社

职业技术教育教材

服装效果图

金 惠 著

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装效果图/金惠著. - 北京:中国轻工业出版社. 1999. 10
职业技术教育教材
ISBN 7-5019-2456-2

I. 服… II. 金… III. 服装-图集-技术教育-教材 IV.
TS941.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 32076 号

责任编辑:王抗生 责任终审:滕炎福 封面设计:王 睿
版式设计:丁 夕 李玉珍 责任校对:郎静瀛 责任监印:徐肇华

★

出版发行:中国轻工业出版社(北京东长安街 6 号,邮编:100740)

网 址:<http://www.chlip.com.cn>

印 刷:高碑店市印刷厂

经 销:各地新华书店

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

开 本:787×1092 1/16 印张:6.75

字 数:162 千字 印数:1—5000

书 号:ISBN 7-5019-2456-2/TS·1491 定价:27.00 元

· 如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换 ·

《职业技术教育·工艺美术专业教材》编审委员会

主任:朱孝岳(上海市工艺美术学校)
副主任:王宝康(北京市工艺美术学校)
吕美立(苏州工艺美术职业技术学院)
蔡清枝(福建省工艺美术学校)
秘书:颜洪蜀(上海市工艺美术学校)
委员:吴继新(浙江省设计艺术学校)
刘境奇(广州轻工职业技术学院)
郑一呼(湖南省工艺美术设计学校)
王进家(山东省青岛工艺美术学校)
肖辽沙(广西工艺美术学校)
邓达平(杭州工艺美术学校)
陈乃敏(福州市工艺美术学校)
吴天麟(景德镇工艺美术学校)
舒湘鄂(湖北省工艺美术学校)
卢一杰(黄石市工艺美术学校)
高志成(安徽省蚌埠工艺美术学校)
蒋衍山(山东省轻工美术学校)
吴一誉(河北工艺美术学校)

本书主审:耿玉英

王宝康

王进家

第一章 概述	(1)
第一节 服装效果图的发展概况	(1)
第二节 服装效果图的特征与分类	(2)
第三节 绘制服装效果图的工具和材料	(4)
第二章 服装效果图中的人体比例	(5)
第一节 服装效果图中的人体比例	(5)
一、8头身高比例	(5)
二、四肢比例	(22)
三、头部比例与画法	(22)
第二节 服装效果图中人体各部位的画法	(22)
一、头部的画法	(22)
二、头发的画法	(25)
三、颈部的画法	(25)
四、“三围”的处理	(25)
五、手的画法	(25)
六、脚的画法	(25)
七、四肢的画法	(25)
八、人体的重心与动态	(29)
九、人体的夸张部位	(31)
第三节 服装效果图中人体姿态与形象的画法	(31)
一、男女体型的差异	(31)
二、人体姿态的选择	(34)
三、人物形象、性格、气质的表现	(34)
四、儿童姿态和形象的画法	(35)
五、中老年人姿态和形象的画法	(35)
六、常用人体姿态与服装互换	(39)
第三章 服装的基本画法	(40)
第一节 构图	(40)
一、主次构图	(41)
二、平行构图	(41)
三、自由组合构图	(42)

四、与环境空间组合构图	(42)
第二节 服装外形的表现	(42)
第三节 上衣的画法	(44)
第四节 裤子的画法	(47)
第五节 裙子的画法	(49)
第六节 系列服装的画法	(50)
一、款式的协调与变化	(50)
二、色彩的统一与变化	(50)
三、面料的选择与搭配	(50)
第七节 衣纹、衣褶的表现	(51)
第八节 服饰配件与面料图案的画法	(54)
一、服饰配件的画法	(54)
二、服装面料图案的画法	(58)
第四章 服装效果图的表现技法	(62)
第一节 服装效果图的分类画法	(62)
一、线描法	(62)
二、黑、白、灰表现法	(63)
三、水彩表现法	(63)
四、水粉表现法	(65)
五、素描表现法	(69)
六、重彩表现法	(69)
七、彩色铅笔表现法	(70)
八、油画棒(或色粉笔)表现法	(71)
九、喷绘表现法	(72)
十、麦克笔表现法	(73)
十一、剪贴表现法	(74)
第二节 综合表现法	(75)
一、素描淡彩法	(75)
二、彩色铅笔加水彩法	(76)
三、油画棒加水粉法	(76)
四、有色纸表现法	(77)
五、剪贴加水粉表现法	(77)
六、擦刻法	(79)
七、拓印表现法	(79)
八、综合表现法	(79)
第五章 服装面料质感的表现	(81)
第一节 厚质地面料服装画法	(82)
一、粗纺织物服装	(82)
二、精纺织物服装	(82)
第二节 薄型面料服装画法	(82)

一、丝绸织物服装	(82)
二、棉麻织物服装	(84)
三、薄纱与透花织物服装	(85)
第三节 针织面料服装画法	(86)
第四节 编织面料服装画法	(87)
第五节 皮革服装画法	(88)
一、裘皮服装	(88)
二、皮革服装	(89)
第六节 棉衣、羽绒类服装画法	(90)
第六章 服装效果图的艺术表现手法	(91)
第一节 装饰手法	(91)
一、归纳	(91)
二、夸张	(91)
三、删添	(92)
第二节 写实手法	(93)
第三节 写意手法	(95)
第四节 背景画法	(95)

第一章 概述

服装效果图是一种用来表达服装设计师设计思想、展现服装与人体各部位关系的示意图,旨在表达服装造型、色彩、材质、工艺构成、服饰配件以及服装的风格等。它是服装设计师必须掌握的基本知识之一,是服装设计

师捕捉创作灵感最简捷、最有效的手段,是服装从设计构思到作品完成全过程中不可缺少的重要组成部分,也是裁制服装的依据,宣传、传播服装信息的媒介,引导服装销售的手段。

第一节 服装效果图的发展概况

服装效果图与其它绘画艺术形式一样,伴随着人类从远古直至今日。大量的岩画、壁画、砖刻、石刻、绘画、书籍及各种工艺美术品无不记载着各个历史时期的服饰特征,为当代的服饰研究者提供了大量的珍贵资料。而它作为独立的画种,则大约产生在文艺复兴晚期,在欧洲当时的一些杂志上就出现了称之为时装样片的时装插图。这种样片主要受到达官贵妇的青睐,她们以此为蓝本制作新潮服饰,引导服装的流行趋势。到19世纪,欧洲资本主义经济快速发展,特别是纺织工业以前所未有的速度在英、法等国崛起,为服装工业化大生产奠定了基础,服装效果图也随之被人们所推崇。

20世纪初众多艺术流派的兴起,如印象派、野兽派、立体派、抽象派等等,这些流派的艺术构思和表现方法为时装画家提供了许多创作灵感,使时装画从单一的版面形式中走出来,使表现技法和风格向多样化发展。1908年法国女装设计师埃丽特委托艺术家伊瑞布绘制其所设计的作品,从而达到宣传自己的

目的,在时装绘画史上开创了艺术家与设计师合作的崭新时代。20世纪前期,服装效果图进一步走向成熟、繁荣,在此期间出现了乔治·巴比尔、马蒂、莫欧盖等优秀的艺术家专门从事服装效果图的绘制工作,他们的画风均有较强的装饰性,人物形象经过变形、夸张,造型优美典雅,结构清晰,画面具有一定的情调,这时期是服装效果图的全盛时期。

20世纪30年代受超现实主义影响,画风转向自然、随意、豪放、强调色彩和体积感的表现,形式更为单纯,埃克、威廉麦兹是这个时期的主要代表人物。由于摄影技术的发展进步,使服装效果图艺术受到严峻的挑战,随着一些优秀的时装摄影作品不断出现,服装效果图开始走下坡路。

二战后,欧洲及世界经济的复苏,使服装工业得到发展,出现了大量的优秀时装画家,其中凯奥这位美国时装画家首先填补了二战期间的空白。20世纪50年代代表人物是戴格玛。20世纪60年代的安东尼奥,这位西班牙时装画家以其浪漫、无拘无束、充满神韵、具

有浓厚装饰风格画风的作品,成为巴黎服装界的顶尖人物。20 世纪 70 年代有维拉蒙特,他以其粗犷、刚直的画风在服装效果图领域里成为令人瞩目的新秀。

近年来各国服装事业蓬勃发展,优秀的设计师、时装画家不断涌现。他们各自以其独特的艺术语言,创造着多姿多彩的服装效果图艺术天地。

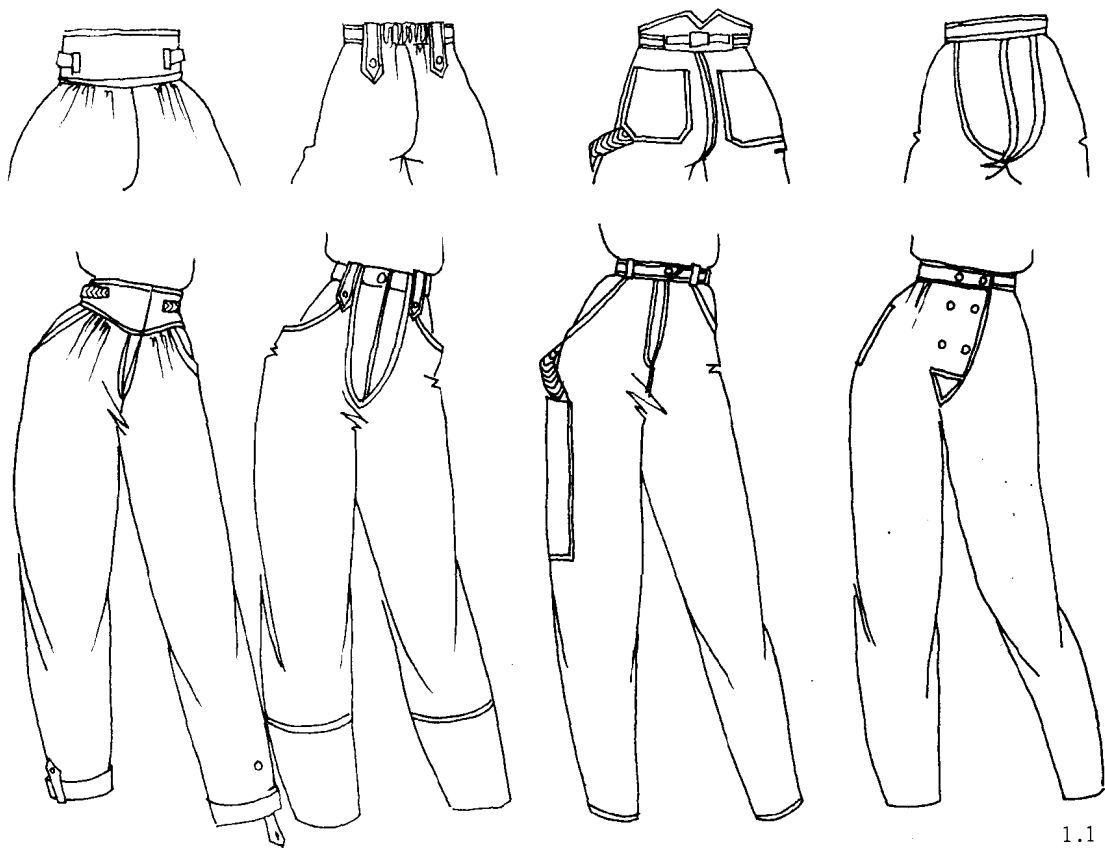
第二节 服装效果图的特征与分类

服装效果图是服装设计艺术与绘画艺术的结合,它可以自由进出于服装艺术和绘画艺术两个领域,具有双重性;一方面具有实用艺术的属性,另一方面具有一定审美艺术的属性。

(一)服装效果图的审美特征

服装效果图是借用绘画的形式来表现服装设计整体构思,它比一般绘画更具直观性,

通常它以简洁、概括的艺术手法,将服装结构、面料质感及服装的色彩与图案完整地表现出来,生动、准确地显示服装美的内涵,达到表现服装设计思想,指导制作,宣传、引导服装潮流之功效。它是服装设计师设计思想、审美情趣的最好表现,也是服装设计之目的所在。

1.1

1.1 侧重生产的时装画

服装效果图的表现形式多种多样,多采用版画、水彩画、水粉画、素描等绘画技法来表现,因此,它和其它绘画形式一样具有很强的欣赏性。但它不像一般绘画艺术那样,可以随心所欲、任意挥洒,它受服装品种、造型风格的制约,不能任意改变服装的各种要素,如款式、结构、造型、面料、色彩等等。它和时装一样具有很强的时尚性,这也是它有别于其它绘画的独特审美特征。所以,无论用哪种绘画形式,都应表达服装的设计思想与美感为主要目的。

(二)服装效果图的分类

1. 侧重于设计构思的服装效果图 这种效果图也可以称为设计草图,是设计人员为捕捉设计灵感在短时间内用快速的方式将最新鲜的感觉记录下来,重点在于对款式的勾画、记录,有时需要对一些细节进行必要的解释,而对人物形象的刻画则可以用简略的方法来表现。

2. 侧重于生产用的服装效果图 把设计构思变成服装,是一个从设计转入生产制作的过程,光凭文字不可能让生产者清楚地了解设计者的意图与产品的要求,必须用图像这个更直观的手段来表现。服装效果图充当这一角色是最合适的。这类服装效果图必须清楚明确地表现出服装的特点,如领形宽窄及口袋、省道、榈褶、袖窿、面料、色彩等都要准确无误的表现好。包括注明明线的宽窄、粗细等等。有时还要有说明文字及款式尺寸。

3. 用于广告宣传的服装效果图 服装效果图以其快速、简便、准确和能对服装整体气氛加以渲染烘托的特点,因而能更好地介绍服装。让人们得到服装方面的信息,同时,使人受到艺术的陶冶、提高审美能力。

服装效果图以其不可替代的优点活跃在服装的宣传、促销环节,并发挥着越来越重要的作用。

服装效果图用于广告宣传的表现形式有许多,如百货店的橱窗、招贴、服装品牌推介书、时装展示会、时装流行预测、服装书籍与

1.2

1.2 用于广告宣传的时装画

1.3

1.3 侧重艺术性的服装效果图

插图等等,运用十分广泛,风格也千姿百态。这一类型服装效果图多偏重于对服装整体效果的表现,人物造型多采用夸张、变形手法,色彩明快、对比强烈而醒目,具有一定的装饰效果,并注重周围环境的衬托作用,以达到吸引公众的效果。在画法上要强调其特有的情调和服装的魅力,体现出最新流行款式的美感。

4. 侧重艺术性的服装效果图 设计师与时装画家由于各自审美情趣的不同以及对绘

画材料运用的喜好各异,而使服装效果图表现形式丰富多彩。在表现时,往往把追求意境与风格作为表现的目的,更多地注重服装穿着后的气氛与心理状态。把这种气氛用相应的绘画形式表现出来,追求其绘画美的形式与神韵。这类服装效果图对人们的感观刺激强烈,具有较高的审美价值和欣赏性。主要用于服装潮流的预测、设计师设计思想预想效果的表达、品牌推介及装饰欣赏等。

第三节 绘制服装效果图的工具和材料

绘制服装效果图的工具和材料与其它绘画艺术所用的工具材料大致相同,主要有:

(1) 各种笔:铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、针管笔、竹笔、水粉笔、水彩笔、油画笔、油画棒、排笔、色粉笔、彩色铅笔、麦克笔、签字笔等。

(2) 用具类:画板、画架、夹子、橡皮、裁纸刀、剪刀、图钉、胶水、胶带纸、尺等。

(3) 颜料类:水彩颜料、水粉颜料、油画颜料、国画颜料、丙烯颜料等,但在服装效果图中常用的还是水粉、水彩颜料。

(4) 纸张:水彩纸、水粉纸、素描纸、绘图纸、白版纸、拷贝纸、牛皮纸及各种有色纸、底纹纸等。

第一章 作 业

(1) 什么是服装效果图,它有哪些特征?

(2) 服装效果图所表达的内容有哪些?

第二章 服装效果图中的人体比例

服装设计的最终目的,是为了穿衣的人,它的一切工作都是围绕人体进行的。因此,学习人体的结构、比例及外形基本特征等知识,对服装效果图的表现具有十分重要的作

用。

只有充分了解人体结构及人体活动规律,充分认识人体美的构成要素,才能生动、准确地表现服装的设计意图。

第一节 服装效果图中的人体比例

一、8 头身高比例

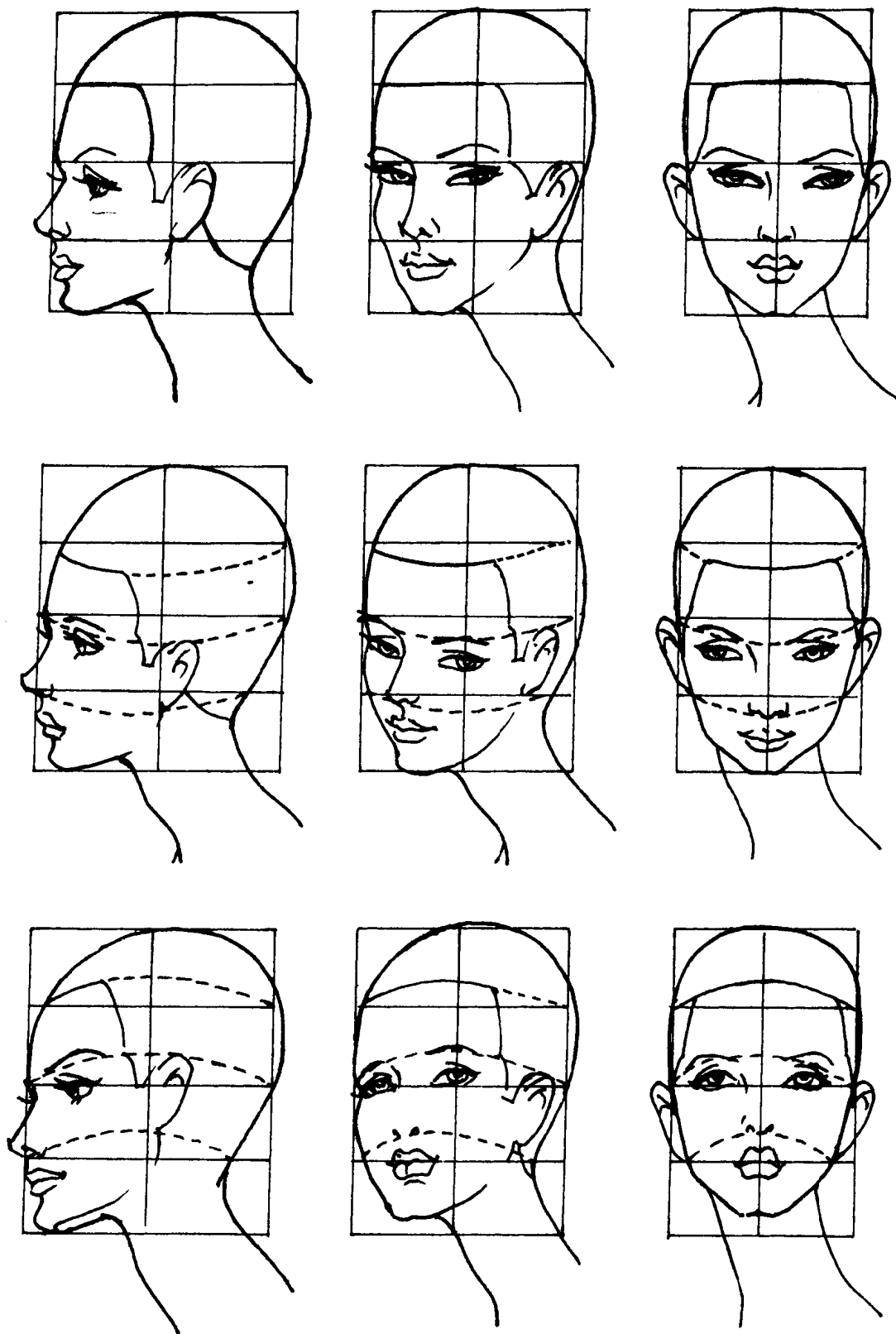
在服装效果图中,为取得更好的着装效果,常运用理想的人体比例“8 头身高”(即:头高为 1,全身高为 8,头与身高的比例为 1:8),比正常人体略高 1 个头长。这种理想的人体比例在古希腊时期,西方的美学家、艺术家就开始研究、追求。2000 年前古希腊的维纳斯塑像就是一个很好的例证,维纳斯全身塑像高 2.15 米,胸围 1.21 米,腰围 0.97 米,臀围 1.29 米,这种比例正是“8 头身高”比例,还有《大卫》《掷铁饼的人》等人体雕塑都是这种比例。

另外“8 头身高”的比例分配也便于了解服装形体,便于记忆,便于表现。所以,服装人体是在理想人体的基础上,进一步将人体进行夸张,如夸张女性胸、腰、臀三围曲线,拉长臂和腿的长度等。这种比例比生活中人体更完美、更典型,能更好的展示服装在身体上各部位的效果,充分发挥时装的魅力。同时也能

使画面富于情调,体现出服装效果图的艺术特色。

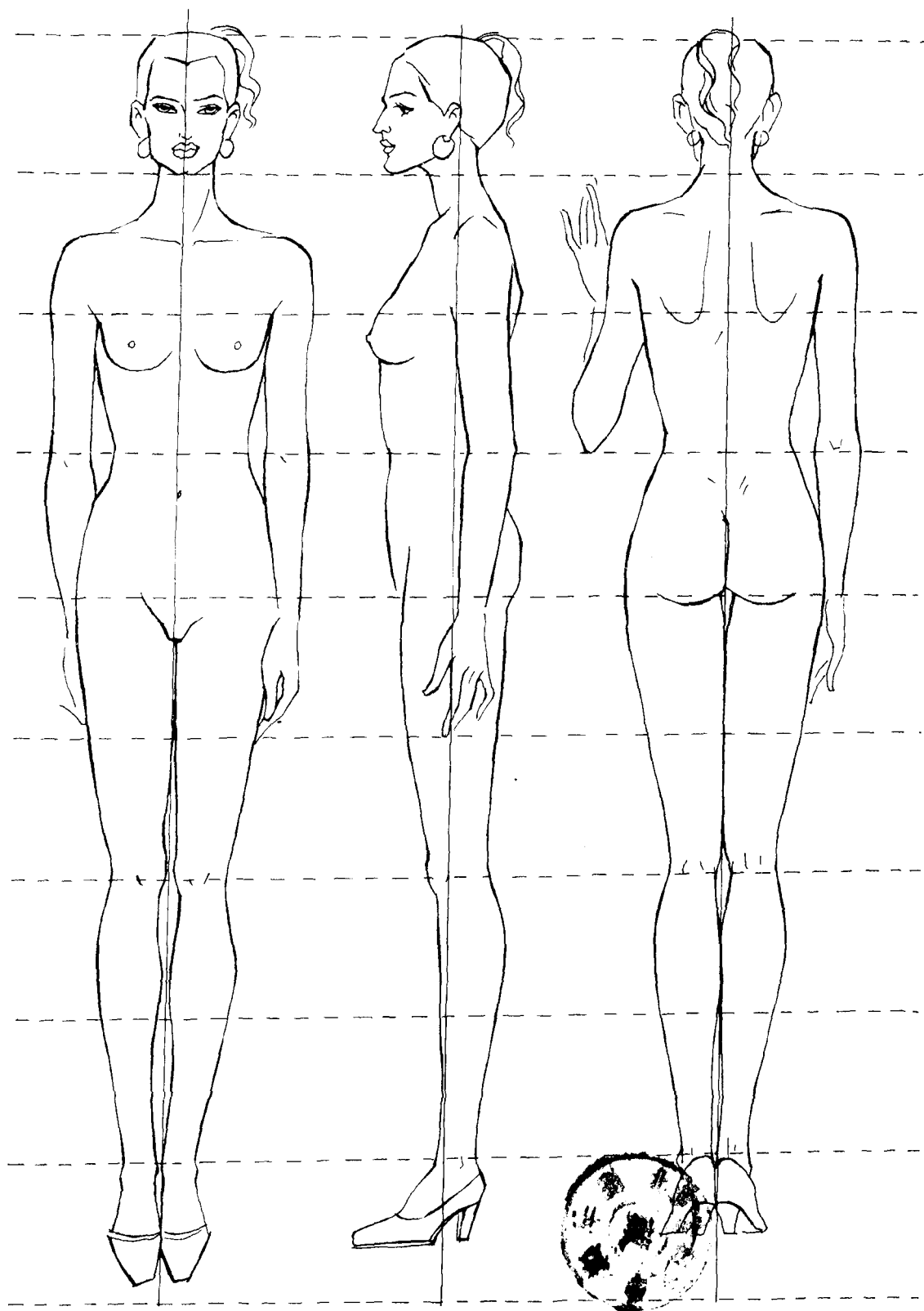
在服装效果图中,人体的比例还有一定的灵活性,有时根据服装款式的需要可将人体比例进一步拉长画成 9~12 个头高,如表现礼服、长裙一类服装时,可将人体更夸张,以衬托人物修长、典雅、高贵的气质。这在服装效果图中,一般没有硬性规定,可根据各自的需要来定。例如:法国的伊夫·圣洛朗多采用 10 头身长,美国的史蒂文·斯蒂波曼多采用 9 头身长。

不同年龄的人,全身比例也有所不同。在成年期以前,有婴儿期、幼儿期、少年期、青春前期,这是体型变化最快、特征最显著的时期。但一般来讲,1 岁为 4 头高,4 岁为 5 头高,8 岁为 6 头高,12 岁为 7 头高,14 岁为 7.5 头高。儿童在 4~5 岁之前,男女特征还未显示出来可用同一感觉去描画,到 7~8 岁,男女特征开始出现,但体型大致相同,只是头发和衣服有所不同。到 11~12 岁时,男女特征就明显了,体型也发生了变化,虽有些接近成人,但

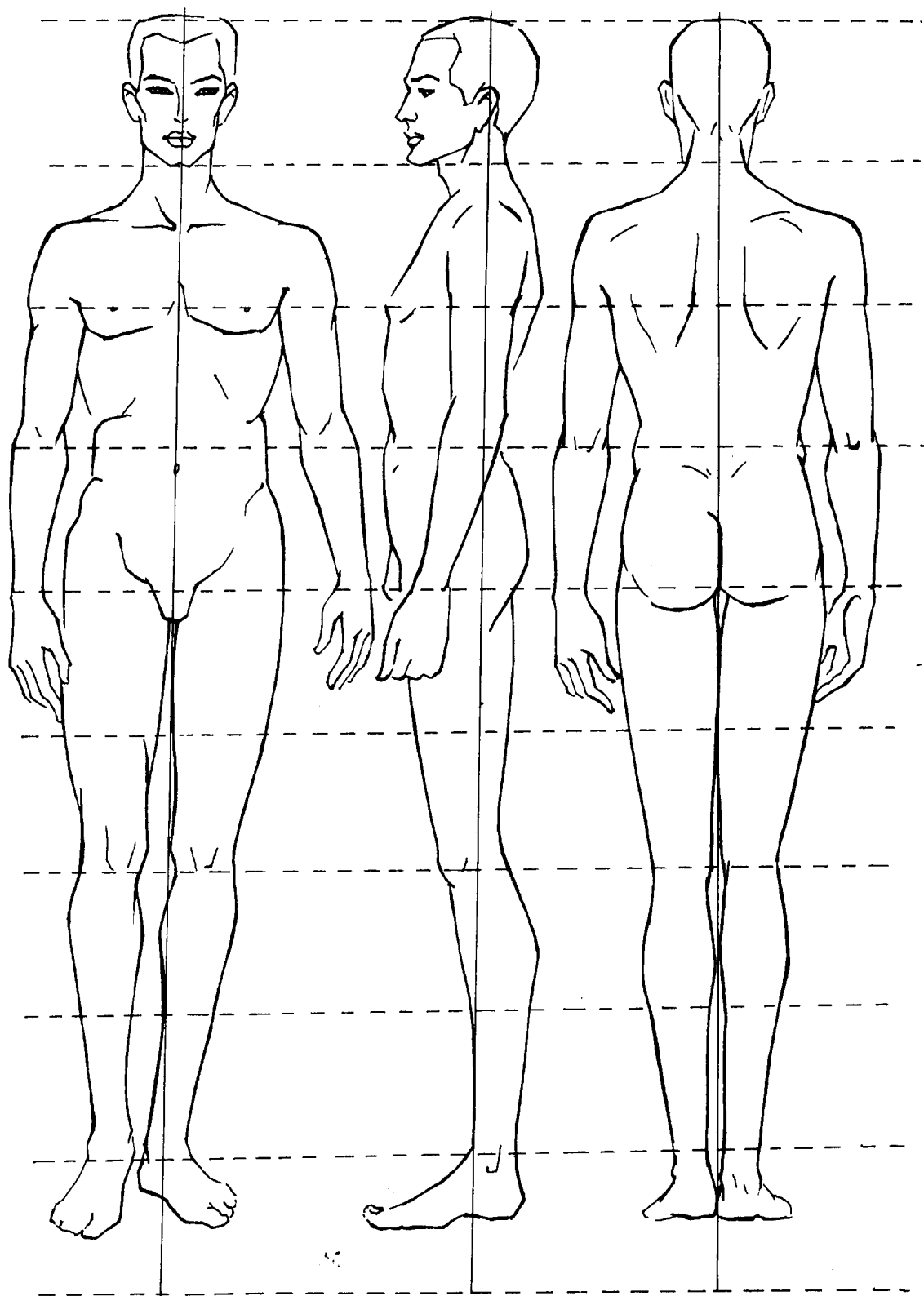
2.1

2.1 面部与五官各部位的外形

2.2

2.2 服装效果图中女性人体比例

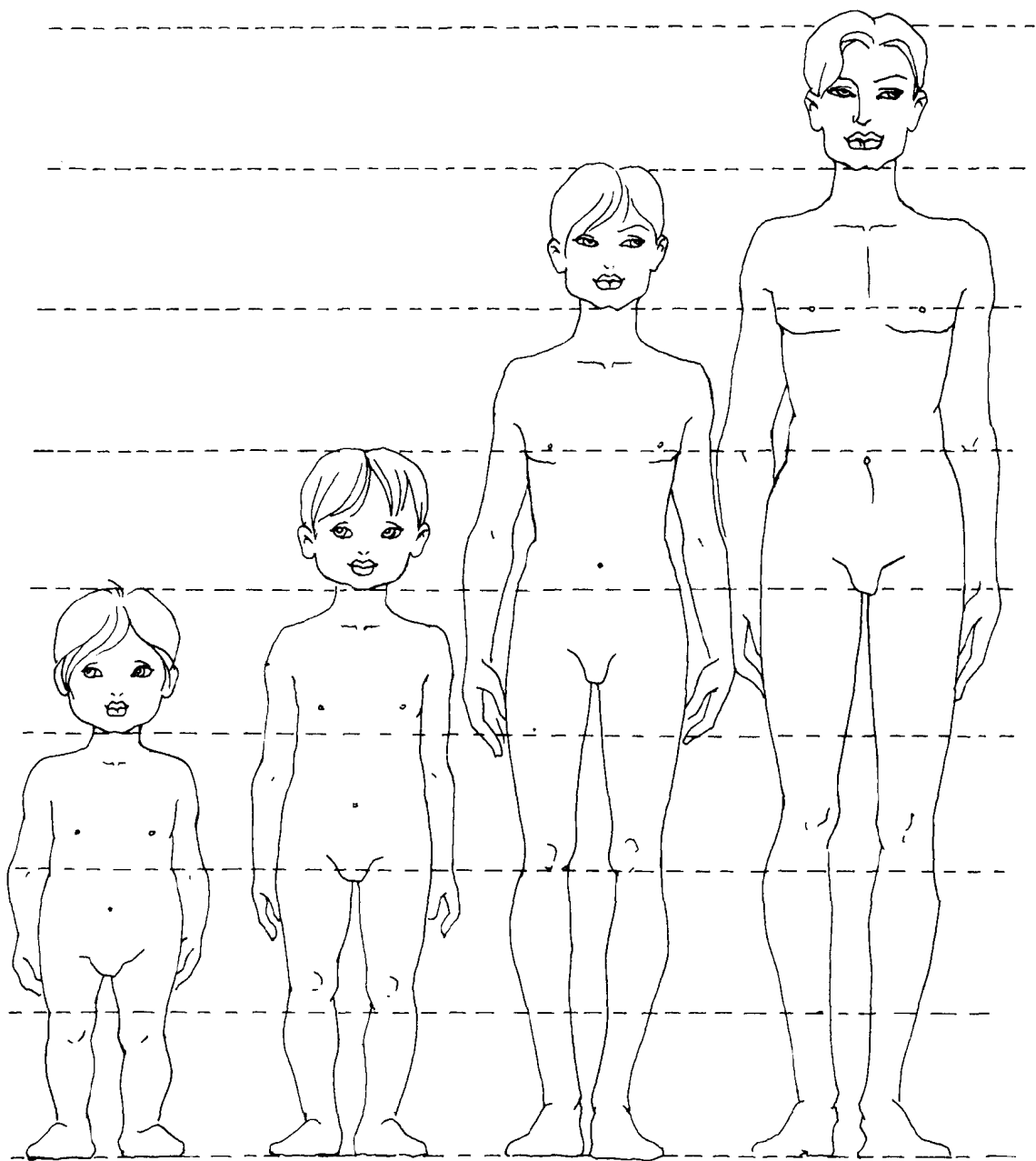

2.3

2.3 服装效果图中男性人体比例

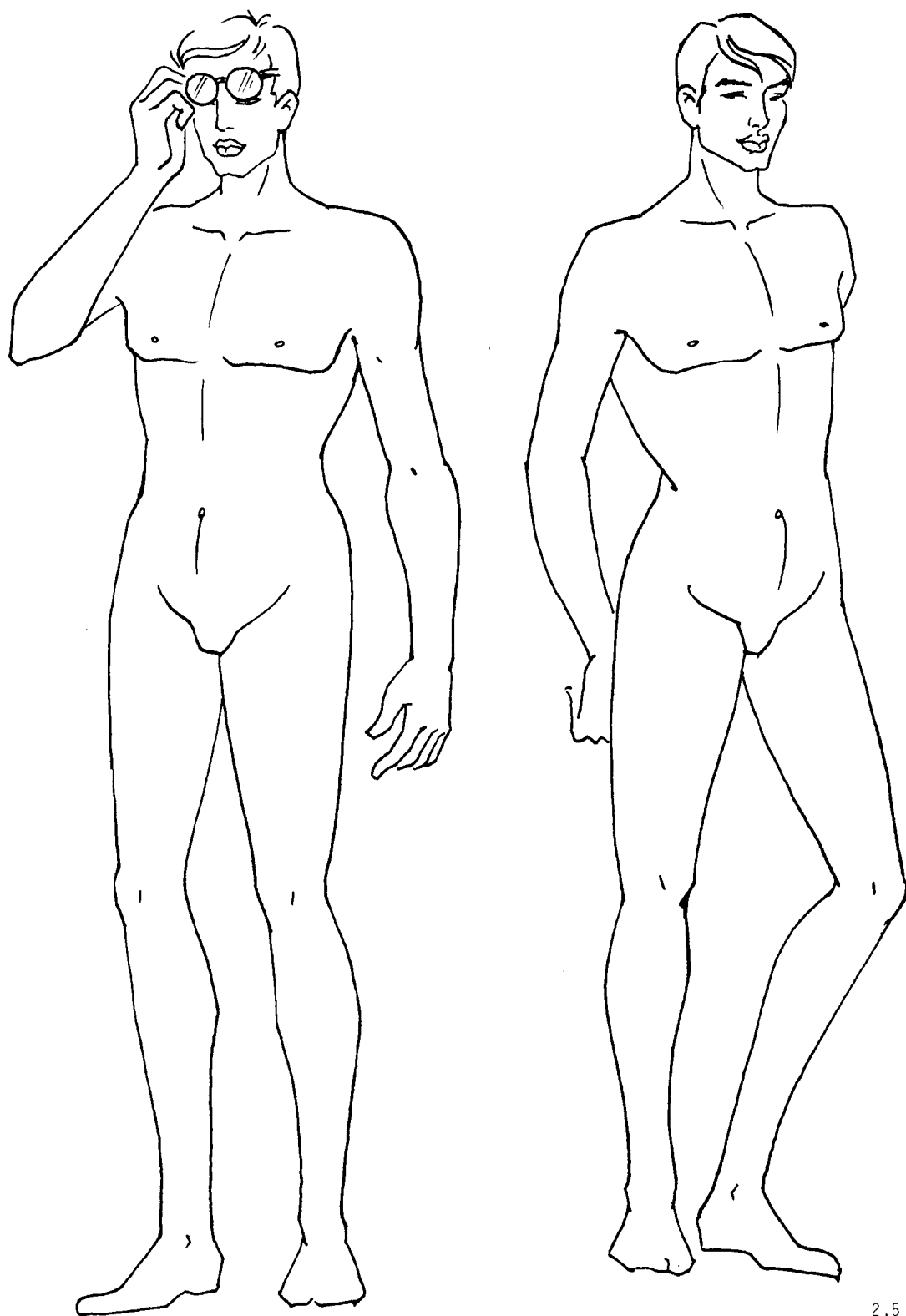
身体各部位的曲线还在成长期,因此,人物体型动作要表现出“大孩子”的感觉。10岁以下的儿童体型要画得稍胖一些,10岁以上的儿童画得较高一些。服装效果图中儿童的年龄表现,除身高外,明显的特征在头部,儿童的头部应画得大而圆,头部表情和动态要画得活泼可爱。

中老年人的人体特征,在于人到中年后其体型和精神状态均发生了明显的变化。如颈前倾,肩向前下溜,脊柱弯曲,腹部较大,肌肉松弛,关节软骨开始萎缩,下肢缩短,腰部平直,臀部宽平,臂长腿短,身躯正面呈正梯形,侧面上突下翘等。在表现时,应根据各种不同的体型特征加以适度的刻画和艺术处理。

2.4 服装效果图中儿童人体比例

2.4

2.5

2.5 男性人体常用动态之一