

现代时装设计技法实例

CONTEMPORARY CLOTHING DESIGN TECHNIQUE EXAMPLES

基础美术技法金版系列

吉林摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代时装设计技法实例 / 张学杰等编著. — 长春: 吉林摄影出版社, 2000. 10

ISBN 7-80606-471-0

I. 现… II. 张… III. 设计学 IV. TB21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 51250 号

现代时装设计技法实例

吉林摄影出版社出版发行

辽宁美术印刷厂印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 150 千字 印张: 6.75

2000 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

主 编: 曲 媛

责任编辑: 李天民

副 主 编: 潘 彤

封面设计: 万伯乐 孙晓迪

丛书主编: 张学杰

版式设计: 孙晓迪

ISBN 7-80606-471-0/J · 350

定价: 30.00 元

现代时装设计技法实例

Contemporary Clothing Design Technique Examples

主 编：曲媛

副主编：潘彤

吉林摄影出版社

目 录

写在前面	3
概论	4
服装画的设计形式及工具、材料的应用	4
服装画设计技法实例	6—7
服装剪裁实例	14—20
四季服装设计、剪裁	21—42
服装画面料表现技法	43—51
服装画技法种类及应用	52—72
服装设计构图形式	73—80
服装设计考题、答案	81—83
青少年简易服装设计法（考生设计法）	84—90
创意设计服装系列	91—95
服装设计造型欣赏	96—104
电脑服装设计	105—107

写在前面

随着现代科学文化的进步,人们对服装、服饰的审美意识的追求愈来愈强烈,为了培养更多的优秀设计人才,适应现代人的审美需求,我们编写了《现代服装设计技法实例》一书。

服装设计是一门综合性的艺术,它要求服装设计人员要有广泛的科学知识和丰富的想象力及创造力,还要有表现能力,绘制技巧,熟练地掌握服装设计的表现技法,才能完整地将服装设计构思准确、快速地表现出来,本书归纳和总结出多种服装设计的表现技法,并对服装效果图、服装结构图、服装裁剪图、服装面料及服装设计点评,进行了详尽的介绍,同时对一些技法的运用以及如何表现服装款式、面料、裁剪结构等作了详细的解说。本书对服装设计的多种艺术风格及实际应用作了相应的阐述,本书向读者介绍运用现代科技手段制作的电脑服装设计图。

《现代服装设计技法实例》一书,目的在于向喜欢服装设计的专业人员或业余爱好者进行广泛交流,本书既是一部服装院校的专业设计教材,同时也是服装设计人员的参考书籍。

概论

服装设计的中心要素是构思,构思是指人对服装创意的逻辑思维与艺术灵感,利用绘画手段表现在纸面上的一种艺术形式,即服装画。

服装画是表现服装款式效果的绘画,是服装设计者表达设计意图的无声语言。

服装画是以服装表现为主体,展示人体着装后的效果气氛,同时也是展示人体着装后静止动态美的一种艺术形式。它是具有一定的设计艺术性、工艺技术性的一种特殊形式的画种。

服装画体现的主体是服装,表现的是一种效果、一种精神、一种技巧。作为以绘画形式表现的服装画,它离不开艺术形式语言,服装本身便是艺术完美的体现;而以思维到画面这就是表达,在表达构思过程中,要有熟练的绘画技巧和扎实的基本功。

服装画便于展示服装款式的特点,在构图与选题上多采用模特儿的站立姿态及正面、侧面或背部选型。以不影响服装款式效果为目的。服装画的绘制应有较好的人物速写功底,各种笔法的勾线训练是画好服装画的重要前提与基础,并在色彩与技法的处理上应有一个明确的目的,即设计者把自己的构思完整地表现在画面上,强调画面的构图完整造型准确,动态优美,款式生动,线条流畅,色彩明快,,以突出设计主题为目的。

服装画表现的种类很多,叫法各有不同,准确地讲它是服装设计者展示服装效果的一种直观的画面表现形式,把立体的服装用于平面图形来表现,把大的实物缩小到有限的纸面上,但它表现的内容与立体的服装是一致的。服装画包括实用类、创意类。

实用性服装画要求设计者首先要考虑为谁设计,什么时间,什么地点,什么场合穿着,还要考虑到制作工艺,这样才能达到预想效果。

创意类服装画可以不考虑这些因素,它是以开发思维,创造审美为目的,进行艺术夸张,风格手法多样化,具有一定的装饰效果。

服装画在色彩的运用表现上是多样化的,多以水彩、水粉的湿画法为主,目的是突出面料的质感逼真、对比生动、完整准确,概括而又具体,面料的质感决定服装画的用笔要流畅,整体大气,人体与服装结合的结构关系决定了色彩用笔的走向,人体轮廓线或衣褶处可留些空白,以体现受光感,增加画面的立体效果,色彩上也可采用渐变效果,避免用色零散。

服装是立体造型艺术,它的空间关系只有依赖于人体的结合,才能得以体现,设计者要想画好服装画,首先要了解不同种类服装的艺术特点,及空间视觉感受,其次才是设计间的组合造型。

为了更好地掌握和理解服装画的形式美感,增强设计意识,完整的表达设计意图,在最初阶段可利用几何图形进行训练,然后逐渐过渡到以服装款式或人物整体着装为构思的图型中来,进行色彩组合搭配,并能有一定的目的性,使作画者在色彩训练上能很好地把握服装色彩的整体性与协调性,使色彩与人物图型有机地结合在一起。

随着科学技术的进步与发展,新的材料,新的技术如电脑设计也在不断地渗透到服装画的表现中来,作画者在用笔、纸表现上有着自己的方式、方法,利用新科技使服装画的表现形式和艺术效果更丰富,更具有时代感。

服装画的设计形式及工具、材料的应用

1.服装画具有多种类型,大致分为四种形式即服装的计算图、服装效果图、商业性服装设计图、时装艺术广告图

1)服装设计草图

服装设计是一项时间性相当强的工作,需要设计者在极短的时间内迅速捕捉服装流行动态,记录构思意图,这种特殊要求使得服装画必须具有概括性,快速性特征,同时必须让包括设计者在内的读者,通过简洁明了的构思记录,读懂设计草图。

服装草图的设计,可以用任何一种工具,一支笔,一张纸便可以绘制,草图的设计并不需要画面视觉的完整性,而要抓住服装的特征进行描绘,简单地勾勒,简洁的色彩记录。

2)服装效果图

服装效果图不同于服装设计草图，它需要把所设计服装构思，形象生动，真实准确地绘制出来，是让设计产品能够具体地、直观地呈现出来。服装的效果图具有装饰风格和写实风格两大特性。

效果图需要对服装的款式描绘出结构，还要把服装色彩，服装面料的质感绘制出来。人物细节也要比服装草图细致，让人看到一张较完整的服装效果图，具有一定欣赏的目的。

3)商业性服装设计图

商业服装效果图是作为产品交易而运用的一种风格，服装画具有完整、易读、结构表现清晰，易于加工生产的特点，以线为主，淡彩描绘，有时对服装的局部、背部、面料、辅料、结构部位加以文字说明，便于生产加工，商业服装设计图最终效果仍然是表现一种着装后的效果。

4)时装艺术广告图

时装艺术广告图是指报刊、杂志、橱窗、招贴等，它是为一些时装品牌、产品、设计师、流行预测或广告而进行宣传的一种艺术形式，比较注重艺术性，强调艺术主题鲜明，具有一定的艺术欣赏性。

2.服装画的工具、材料

服装画工具及材料表

工具名称	工具	纸张	颜料	特殊工具
工具 材 料 名 称	钢笔	白卡纸	水粉色	电脑
	铅笔	水粉纸	水彩色	复印机
	(彩色铅笔)	水彩纸	丙烯色	喷笔
	橡皮	各色卡纸	各种彩色笔	照像
	各种毛笔	板纸		
	水粉笔	硫酸纸		
	水彩笔	复印纸		
	碳笔	白报纸		
	马克笔	牛皮纸		
	油画棒			
	尺、刀			
	不干胶			

铅笔：起轮廓时，铅笔可选用HB以上自动铅和水性彩色铅笔，水性彩色铅笔可以在绘制后，利用清水渲染，而达到水彩效果，也可作为一般性彩色铅笔使用。

钢笔：钢笔是服装画中常用的工具之一，可选用变尖钢笔，或多种型号的钢笔，勾画人物或衣服时钢笔即方便又快捷。

毛笔：一般勾线或上色时用，可选用各种类型的毛笔，水彩，水粉笔。

碳笔：用碳笔勾线可产生深浅变化，尤其画黑白服装画时效果最佳。

马克笔：用马克笔作画，是服装画的绘制技法中较为快捷的一种方法，且颜色易干。

白卡纸、水粉、水彩纸：可以直接在纸上绘制服装图，也可刷上底色，做成效果后再画服装图。

名色卡纸：各种颜色的卡纸画出的服装图，会出现不同的效果，根据画面的色彩选择不同颜色的卡纸。

硫酸纸：用来拷贝服装画。

牛皮纸：与彩色卡纸用途一样，以牛皮纸的本色做底色，会出现不同的效果。

服装画设计技法实例

服装画设计的比例、特点

服装画的设计与绘画中的人物画是有区别的,通常服装画的设计中采用的人物比例是9-10个人头高,这种比例在服装画中是比较写实的,9-10个以上人头高的比例的服装画或多或少具有一定的夸张性。服装画通常采用夸张、装饰性较大的方法,不同款式及面料的服装,不同的表现手法,对人物的处理手法和要求都有所不同。

服装画的人物动态与表情,通常与服装画表现的某种画面气氛和服装的精神气质相关。在选择人物动态表情时,需要根据服装画的风格以及服装画的种类、性质、服装设计因素考虑。

服装画中的人物动态,是直接影响服装画造型和整体画面构图的重要因素,人物动态是展示服装的基础。适合的人物动态,可以完全展示服装设计的全貌,生动的人物动态,是打破呆板画面,常用构图的手法之一。人体动态夸张,就是强化人体动作的强度,加大人体动态的幅度,甚至要画出一些人体在生活中,本身所达不到的姿态。通过画面中每个人物动态的变化,可使整体的画面构图富有节奏和韵律感,人物动态的表现,需要绘制者具有一定的人物造型基础。形式美感是服装画的造型基础,除服装画人物造型基础之外,还包括服装画的形式美感等问题,服装款式,表现风格,人体表现,工具材料,表现技法等因素组成的服装画整体艺术形式,是服装画内容的体现,形式美感需要平时的积累及潜心的研究探索,美感的处理需要研究所画的主题精神,然后从服装画的总体着眼,决定表现风格,从而选定其所需要表现的技法,工具,材料以及相应的表现形式。

服装画在安排构图、确定人物的比例位置时,既要表现人物,又要画衣服,还要着色。服装画是由构图、人体、服装款式,服饰配色,服装图案等多方面因素组成。在设计中要明确构思,勾画人物动态和服装款式,拷贝、着色和装裱这几个步骤。

草图:在勾画草图前画小稿,表现整个姿态的优美与服装的款式特征相吻合。

勾画服装草图的顺序是:先画人,后穿衣,先画人就是草图先从服装人体入手,人体勾画较完整之后再添加服装。勾画草图中的人体首先要明确服装画表现的主要是服装而不是画面中的人物。服装人体是为了衬托服装而存在的,不能单纯地追求人体姿态美而忽视服装这个主体。因此在勾画人物时要进行夸张。比例拉长。要夸张人的高度和人物动态缩小人的头,加宽肩部,腰要变窄,使人体比例达到10个头高左右,角度可选择正面、侧面,或背面,或3/4角度。

后穿衣,就是在较完整的人体造型基础上像给真人穿衣一样再添加服装。添加服装,也要明确服装必须宽松,才能穿在人体上,因此服装边线一定要画在人体边线外面。

勾画草图,应该不必画的过细,只要画出大体的样式即可。有些细节,如画面五官,服装款样等还要上完底色之后,再用铅笔勾画。最后再用毛笔深入刻画至完成草图中的设计要求。

拷贝

勾画完草图后要进行拷贝,拷贝有两种方法:一种线描法,二是线印法。

(1) 线描法,就是把勾画好的与画面相同大小的草图平放在画面的上面,用稍尖细的铅笔在草图上按勾画好的人体和服装形象的线条完整地描一遍,然后拿掉草图纸,在正式画面上就会留下线凹痕。再用铅笔在线痕上复描一遍。

(2) 线印法。就是先在草图纸的背面用软铅笔涂线,线要把正面的图形涂满,然后把草纸翻过来,平放在画纸的上面,用硬而尖的铅笔在草图上按人体和服装形象把所有的线画一遍,拿掉草纸画面上便会出现上面印痕。

(3) 着色。着色是绘制服装画的最关键环节,首先要确定服装选用什么色调,选用的色相,色彩如何搭配。

着色按一般的顺序来看,分为平涂底色,着明暗色,勾边线,画细节四个过程。

(1) 涂底色,着色从面积多的服装底色开始。可选用扁宽的水彩和水粉笔,把调好的颜色按服装设计结构一笔接一笔地平涂在画面上,最好一次涂完,让画纸吸色均匀。涂底色,既有薄涂和厚涂之分,又有涂满和留白之别,薄涂,就是把颜色多加水,不加白,画出一种透明感。适合于丝绸、透明纱等轻薄面料。厚涂就是把颜色加

少量水调到欲滴而未滴的程度。画出一种厚重感，适合表现棉布、呢料等中厚面料。涂满就是以边线边框为界，把里面的部分都平涂，造成一种扁平的效果，适合于装饰画法。留白，就是在边线附近或形体的受光部转折处留有余地，不是把色涂满，造成一种活泼的效果，这种方法适合于写实画法。

(2) 着明暗。着明暗就是在平涂好的底色上，再加一些不用层次的深色，以表现服装和人体大的明暗关系，服装画尽管多以平涂为主，但附加一定色彩明暗变化，会使画面更加饱满充实。着明暗在人物形象确定，受光与背光部分，使背光部分着色重，受光部位稍加一些颜色过渡，背光部产生比受光部稍重的色彩明暗变化。

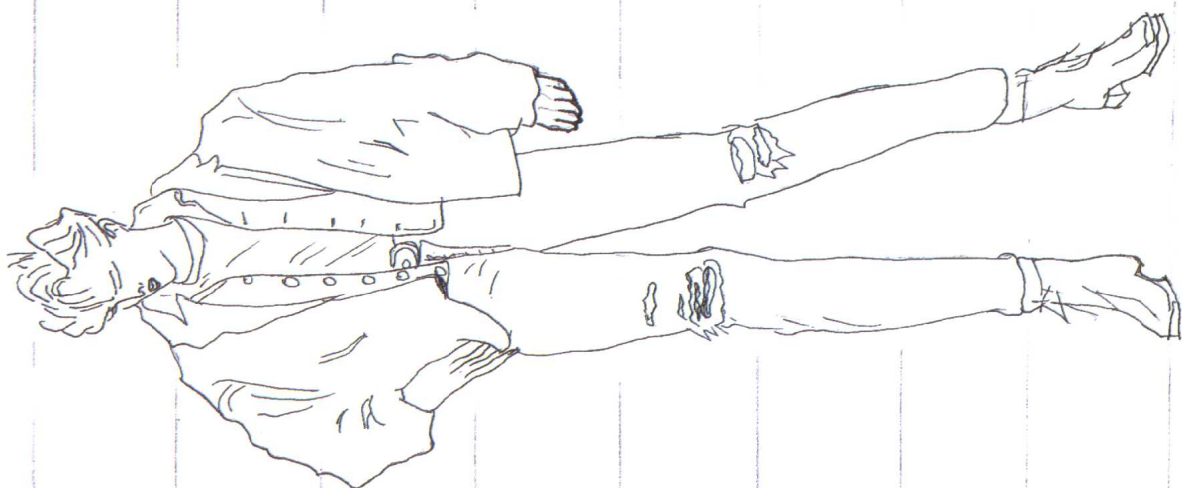
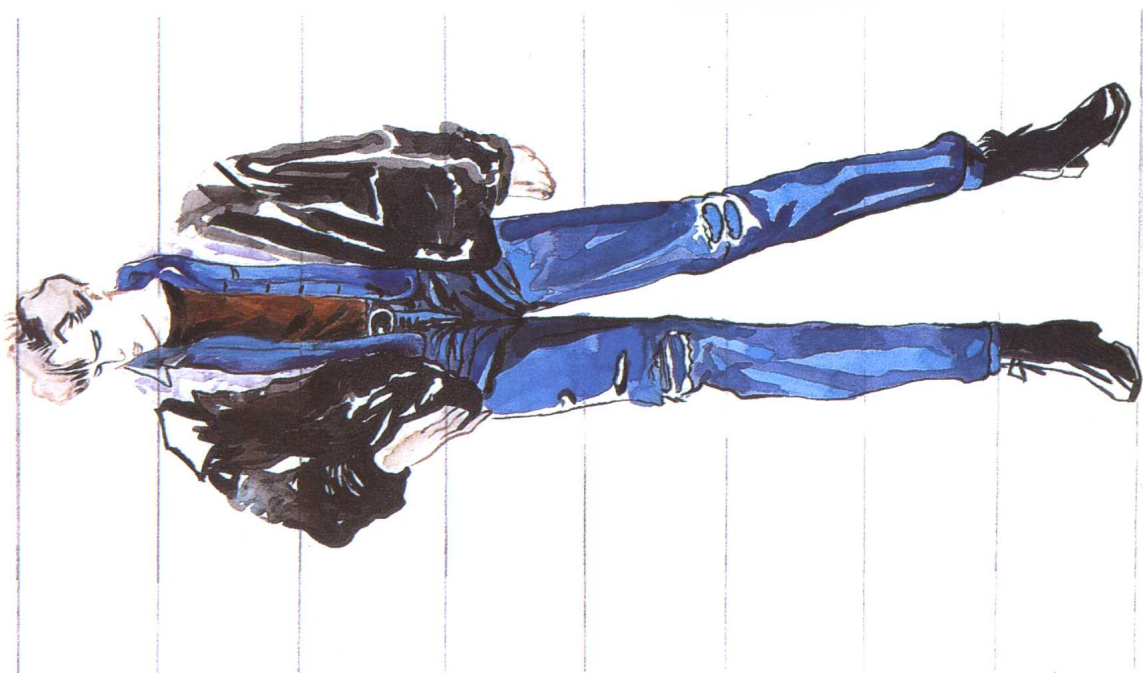
(3) 勾边线，勾边线和画投影是同时进行的，可用勾线笔，用同样的颜色一起画，多用比底色深一度的色彩，并随底色的色相不同而变化。

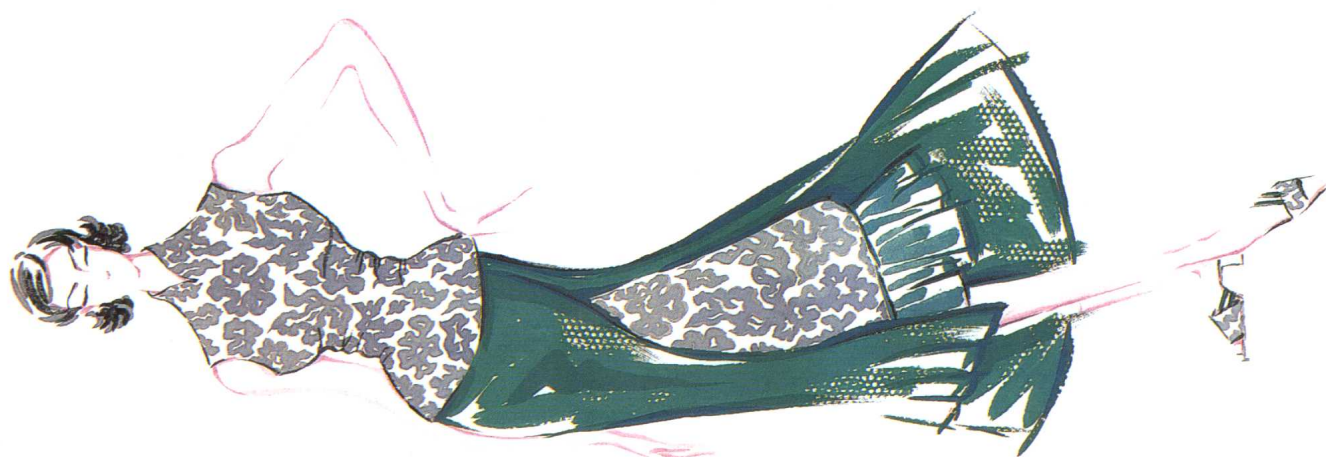
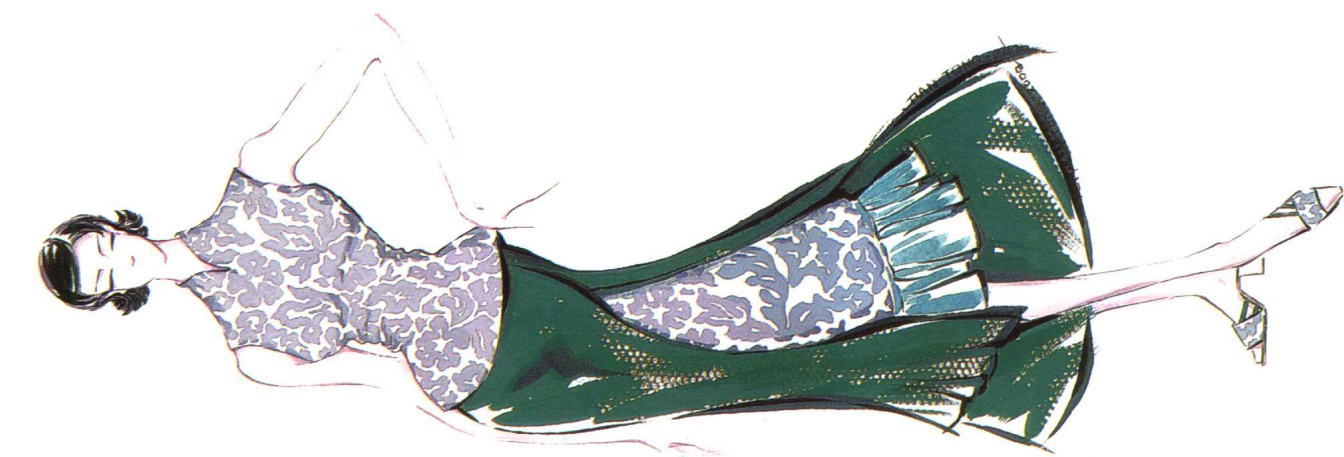
(4) 画细节，服装画的细节刻画要精细，尤其是眼睛、头发、手脚及服装上细节的描绘，一定要认真，画细节一般都不是一遍着色就完成的，而要勾画几遍。画出质地与质感的特征。有些局部采用画龙点睛法。

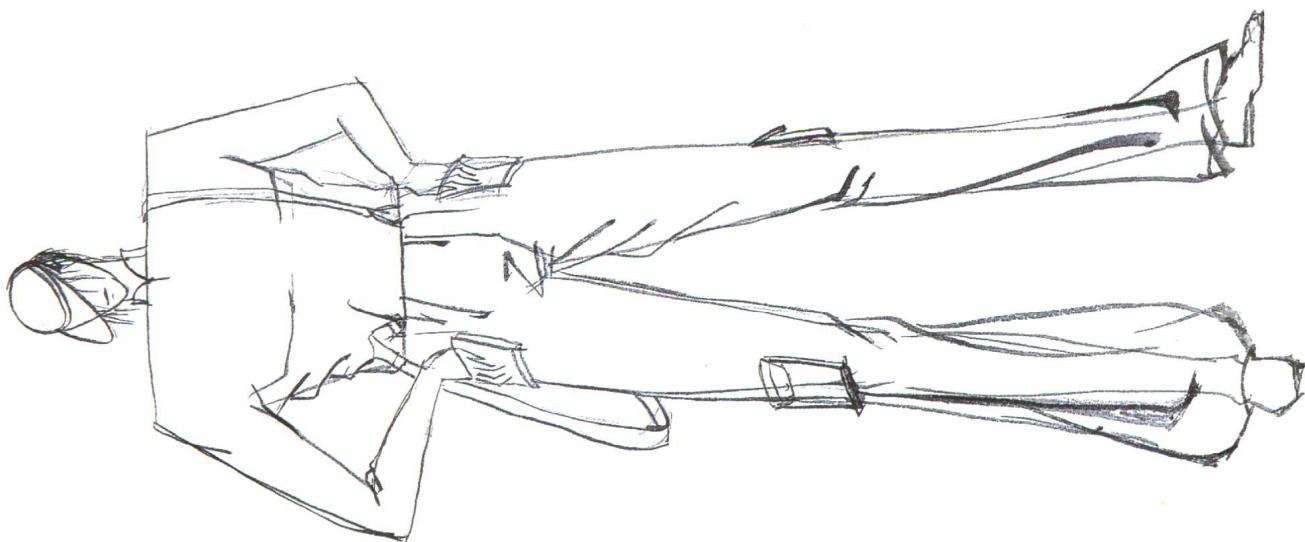
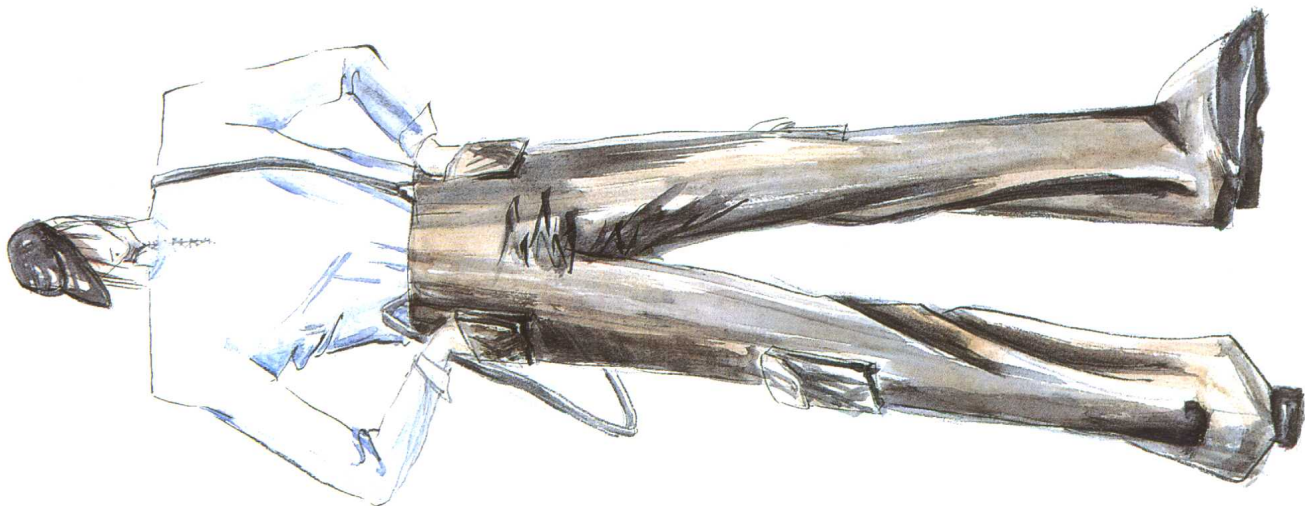
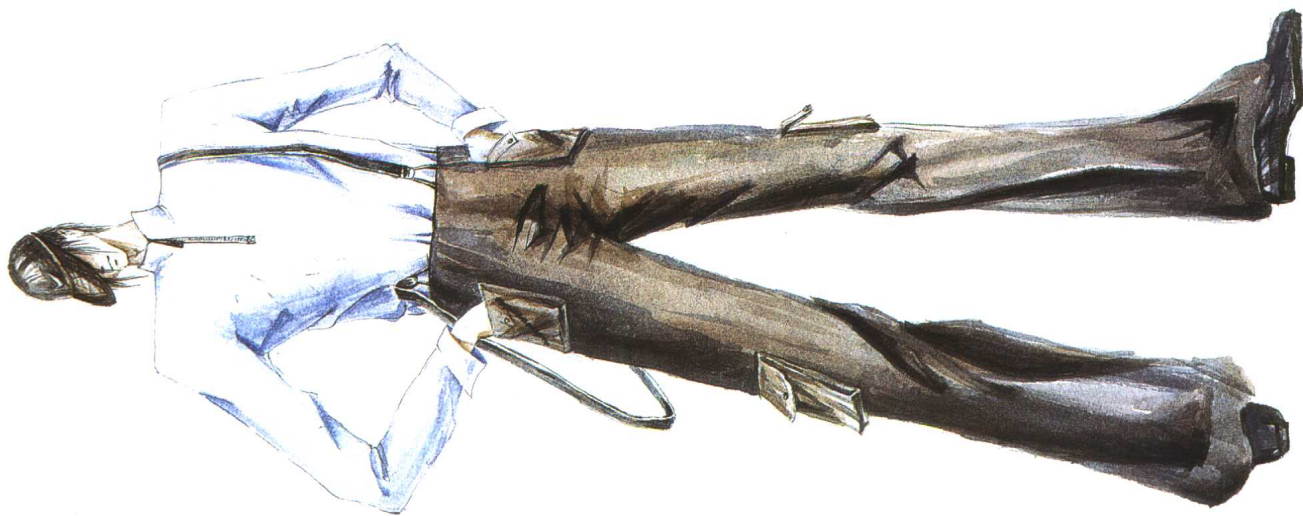
服装画着色时有几种颜色是较为固定的，如肤色、头发色，白色，黑色面料。

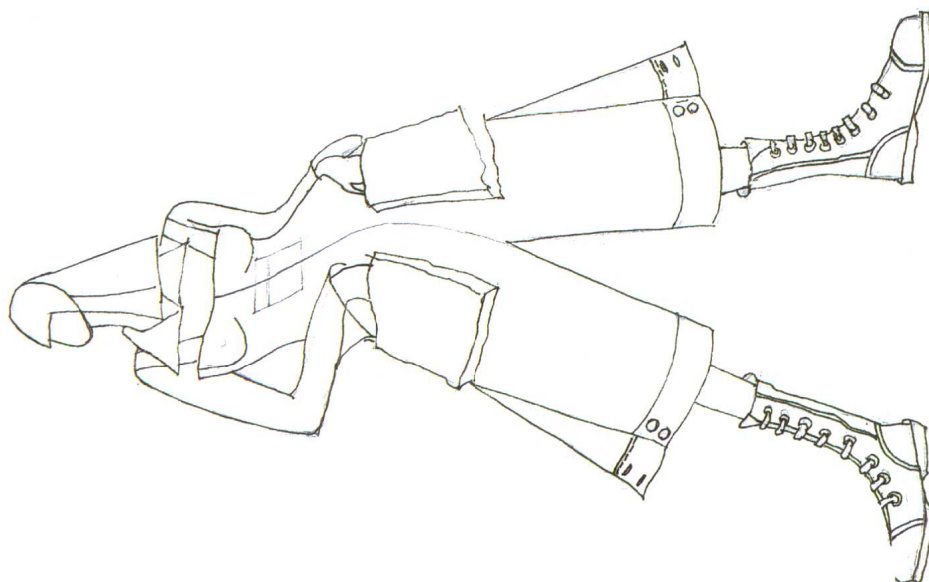
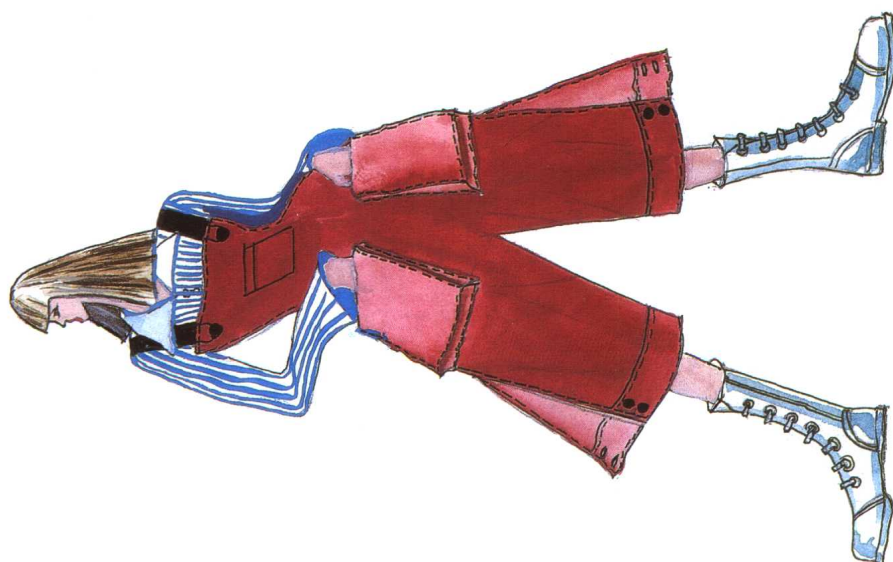
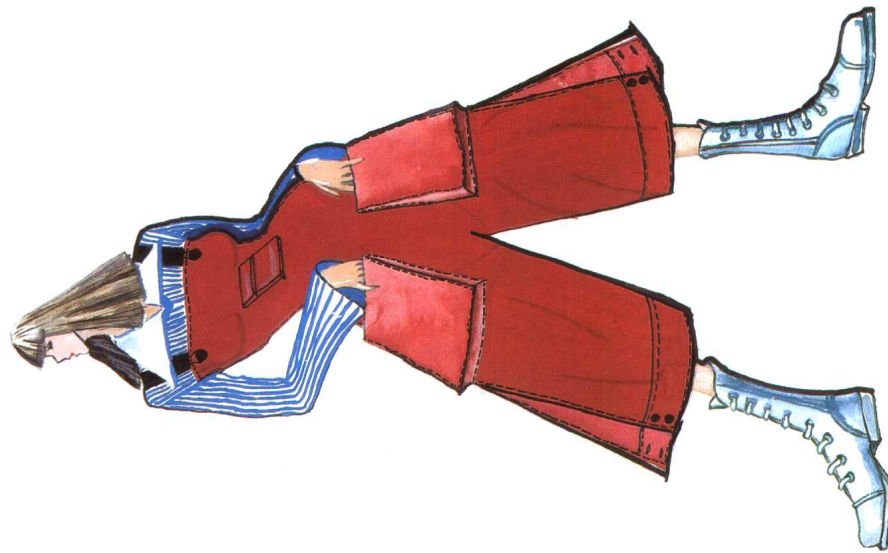
肤色薄画时，一般不用白色，只是用褐色或赭石色加清水稀释即可，也可稍加点中绿，厚画时以白色为主，加些赭石色，男性皮肤可在女性皮肤色上再调些中绿色。

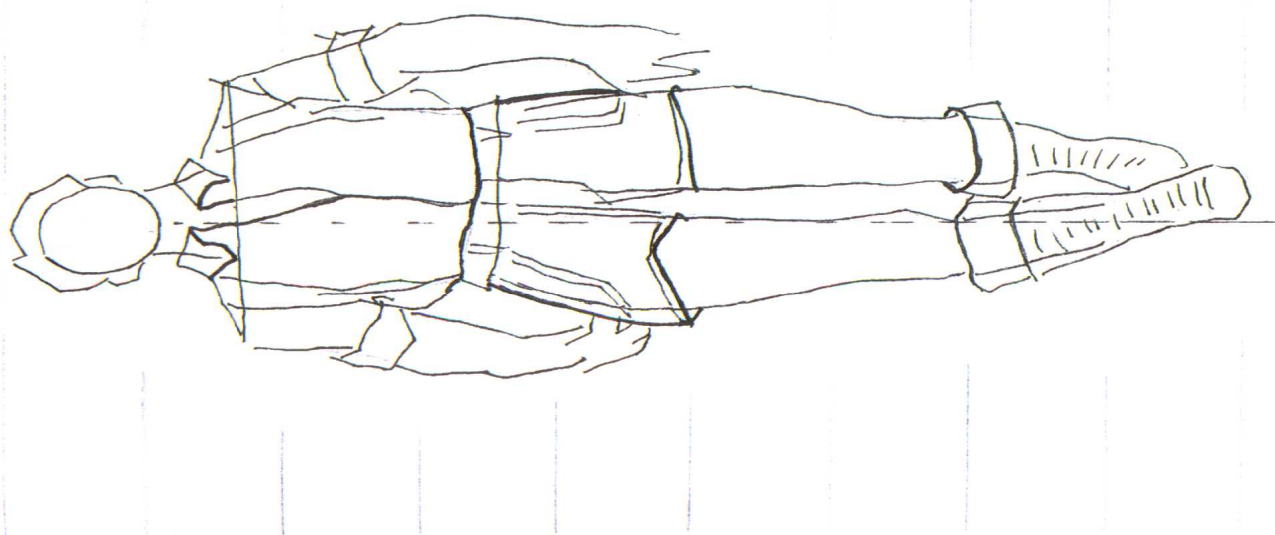
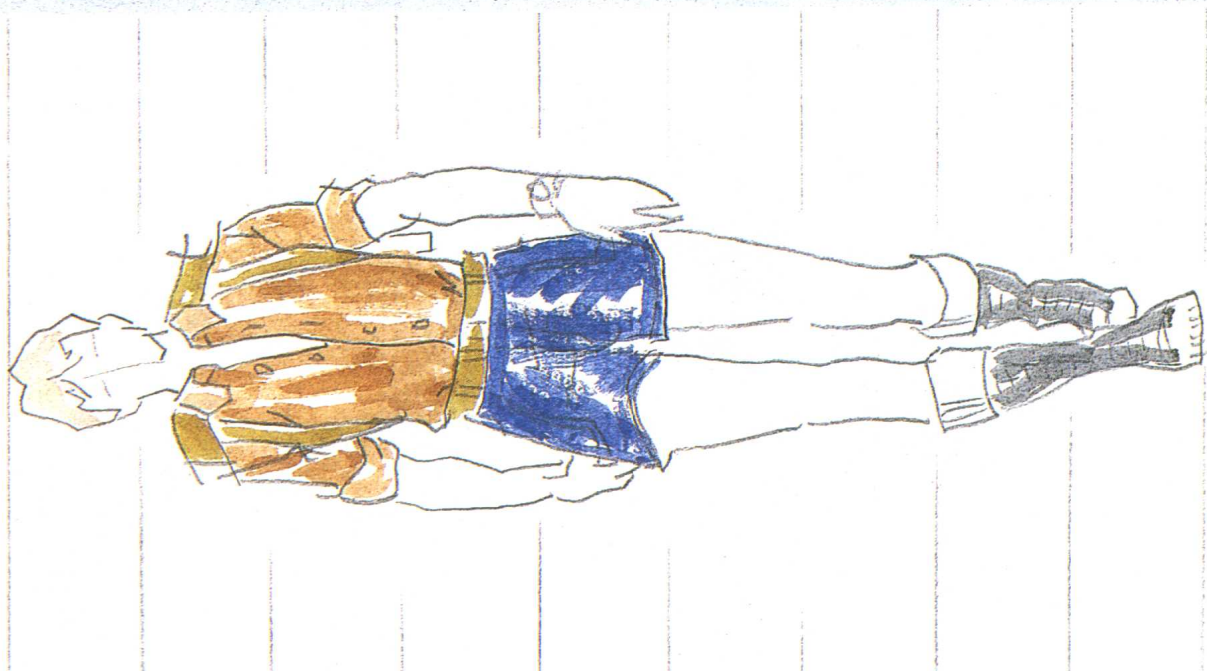
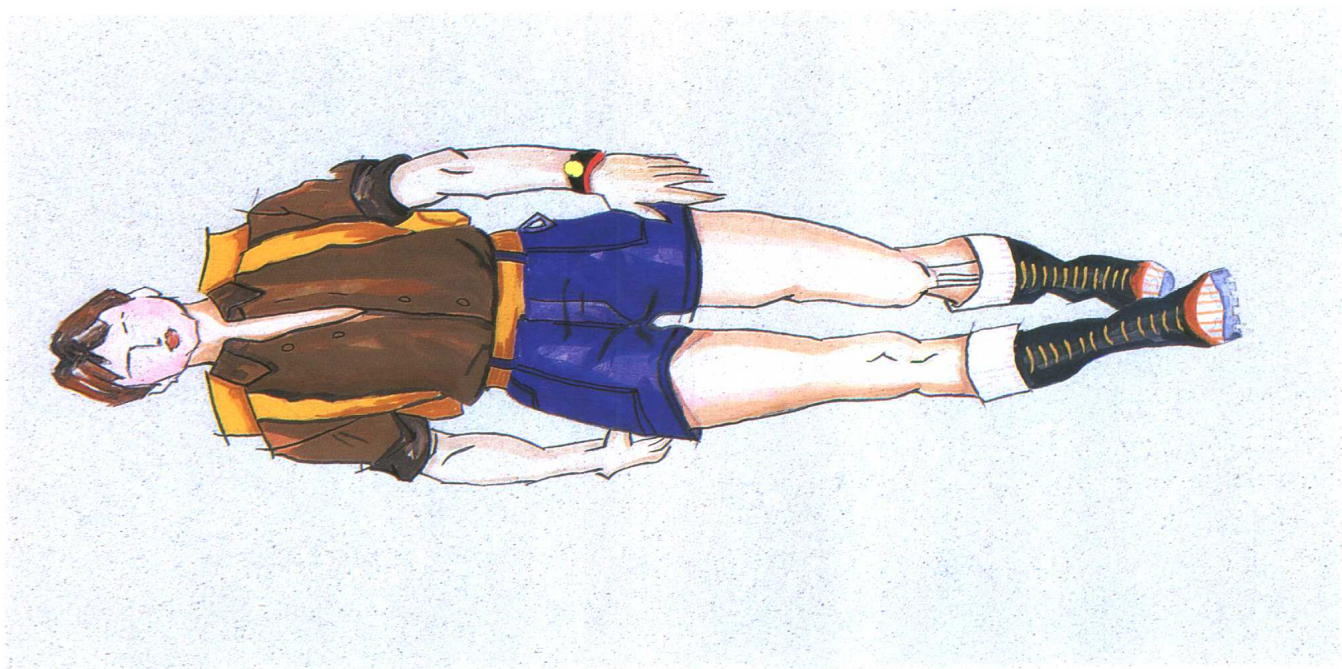
头发色，不能用纯黑色，画成棕色才好看，可加入一些熟褐和黑色加水调稀，按球状物体进行着色，画出发型的前后形态，画出发型的明暗变化，浅的地方多加些水，深的地方再加些黑。

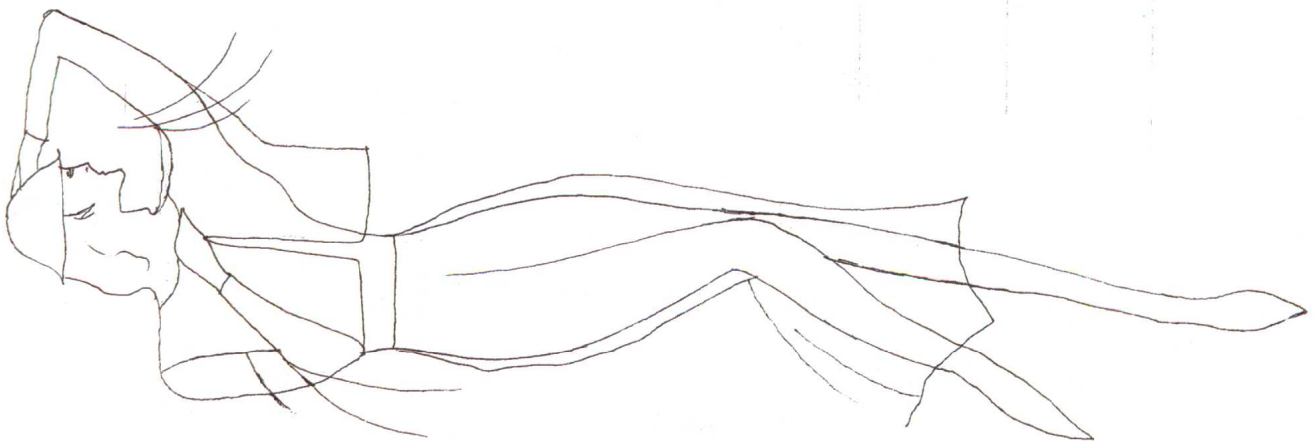
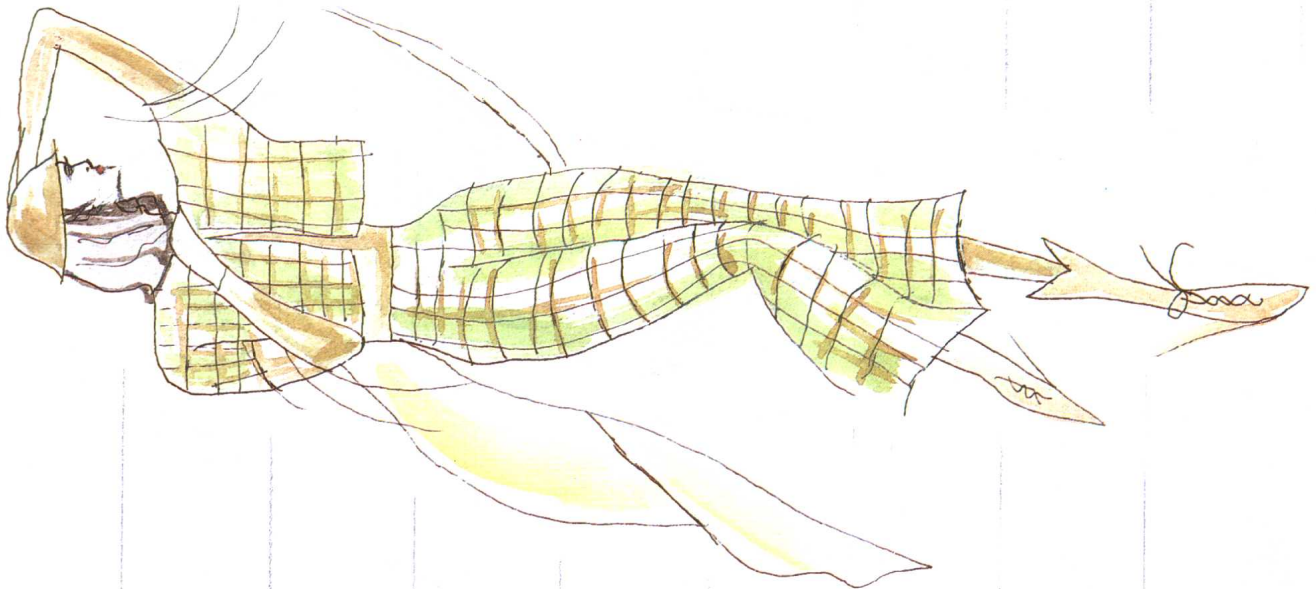
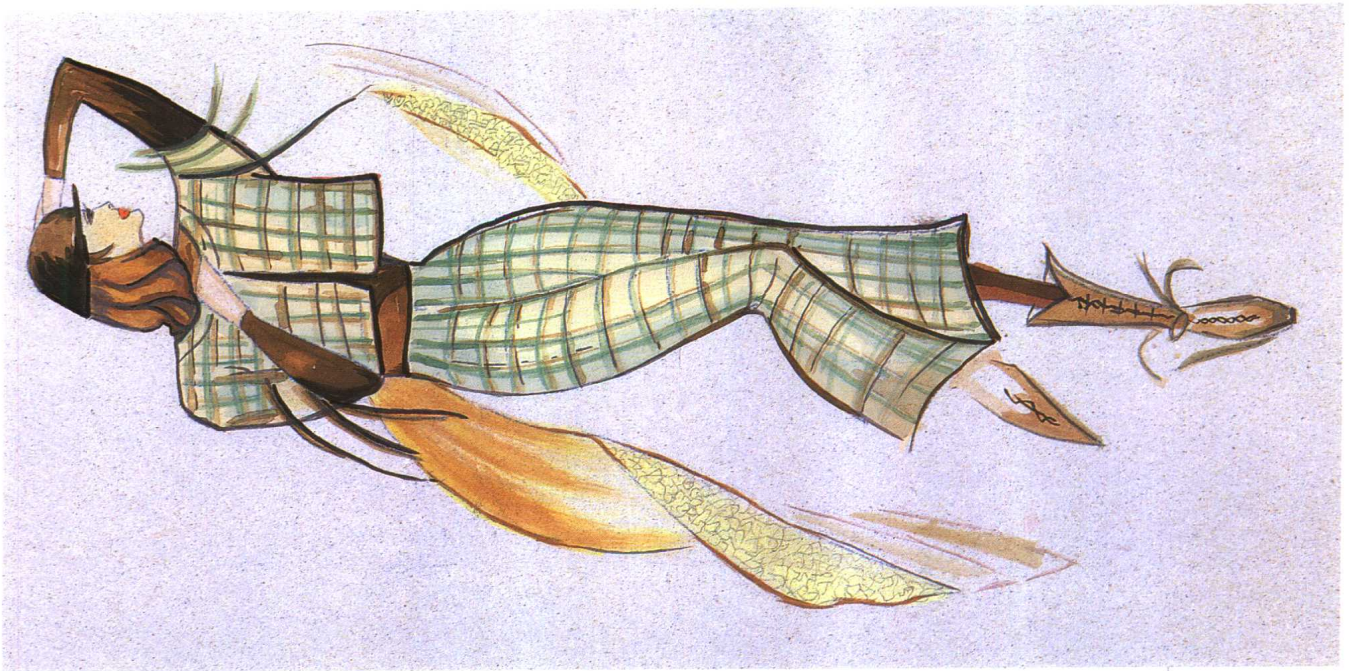

服装裁剪实例

服装裁剪技法

一、服装裁剪图种类

服装裁剪图是以表现服装结构规律为主要内容的一种形式，服装裁剪图大致分三类：

- 1.服装效果图附裁剪图
- 2.先设计服装结构图，后配裁剪图
- 3.画立体裁剪图

服装裁剪在掌握人体测量知识后，把测来的数据进行尺寸计算，比例分配，落实在纸面或布片上。服装裁剪技法可在图纸上作服装裁剪图或服装工艺图，1:500或1:300小图练习，也可以在纸面或布片上作1:1实大服装衣片图，然后按照制图的画线进行裁剪。

一张完整的服装裁剪图，应由图纸的标题栏，服装的式样效果图，衣片图型，尺寸技术要求和必要的文字等共同组成。

二、服装裁剪图绘制方法

1.制图范围

“量体裁衣”或“成衣生产”已形成两大环节，前者是包括结构设计及裁剪设计，后者则按图纸进行具体操作，属生产工艺内容，单就裁剪设计来说，应包括如下内容：

- ①通过结构设计绘制结构图，按照服装型号，通过计算，设计并绘制衣片。
- ②按照结构图绘制裁剪图。
- ③依据裁剪图线进行裁剪。

2.服装裁剪尺寸

服装结构图是分割服装整体的平面展开图，结构图的形状源于服装整体款式，造型的要求，而款式造型的任何构件，最终要通过规格、尺寸的组合，线条的应用显示出来，整个裁剪过程，也是计算与度量尺寸的过程。

- ①直接尺寸，即无需分配计算可直接取用的尺寸，一般体现在长度规格上，如衣长、袖长、腰节等。
- ②按比例计算尺寸，一般用在围度，如胸围、腰围、臀围、袖窿等，也是结构制图尺寸中的主要部分。
- ③定寸，即固定尺寸，用于较短、较小的距离。

3.线条的画法：

- ①横线直线都必顺按 90° 直角找准，画成横平、竖直。
- ②绘制结构设计图，应按规定使用标准线条及符号规格，所用的同一种线条，需粗细一样。
- ③构图应先以辅助线条构成基础，再连接轮廓线条，基础辅助线应用较轻、较浅、较细的线。轮廓线则较重、较粗，并应尺寸恰好准确。

4.标题、注字及标号

在绘服装裁剪图时，对图中的衣片、部件及部位，都应注明尺寸，应标画相应的符号及文字。

服装裁剪制图的顺序

1、制图的顺序，先主片、大片、后小片、零部件，先长度、后围度。

如：衣长→领深→袖窿深→腰节→衣下摆长

围度：领宽→胸宽→胸围→腰围→肩宽→衣摆宽

裤长→立裆宽→臀高线→中裆线→裤摆长

围度→腰围→臀围→中裆宽→大小裆宽→裤口

裙长→臀高线→裙摆长

围度→腰围→臀围→裙摆宽

主要部件、部位画完后，再画零部件及里料辅料配件、斗袋、斗盖、领里、贴边、裙腰里料、裤腰里料、裤袢等其它相应的辅料部件。

零部件的制图，应配齐、配全、配套，其先后顺序可不要求。

单就裁剪设计来说，应包括如下内容：

- ①通过结构设计绘制结构图，按照服装型号，通过计算、设计并绘制衣片。
- ②按照结构图绘制裁剪图。
- ③依据裁剪图线进行裁剪。

