

艺术院校
设计专业基础教程

浙江人民美术出版社

陶音 陶宁 / 编著

时装设计效果图精解

效果图精解

2-64

时装设计

□□图书在版编目 (C I P) 数据

时装设计效果图精解 / 陶音, 陶宁编著. - 杭州: 浙江人民美术出版社, 2003.1

艺术院校设计专业基础教程

ISBN 7-5340-1519-7

I.时... II.①陶...②陶... III.服装-设计-图解
IV.TS941.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 085654 号

□□时装设计效果图精解

编 著

陶 音 陶 宁

供 图

陶 音 陶 宁 阮筠庭 林晓明 王一丹 陈 静

曹圆圆 仇宁华 高 莉 钱 伟 刘 琳 顾卓琼

江柏燕 蔡 盈 倪 斌 张 欣 邵芬芳 凌雅丽

张 洁 詹卡巧 叶萌芽 毛晓嘉 薛长洁 张 婷

史小冬 徐媛媛 嵯洪程 王小丁 钟雯雯 杨 莹

李 红

责任编辑

李 方

责任校对

黄 静

责任出版

陈柏荣

封面设计

李 洁

电脑制作

周乃超 易宝贞 钱 慧

□□出版发行 / 浙江人民美术出版社 (杭州市体育场路 347 号)

[http:// mss.zjcb.com](http://mss.zjcb.com)

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 杭州余杭人民印刷有限公司印刷

版 次 / 2003 年 1 月第 1 版 / 第 1 次印刷

开 本 / 889 × 1194 1/16

印 张 / 6.5

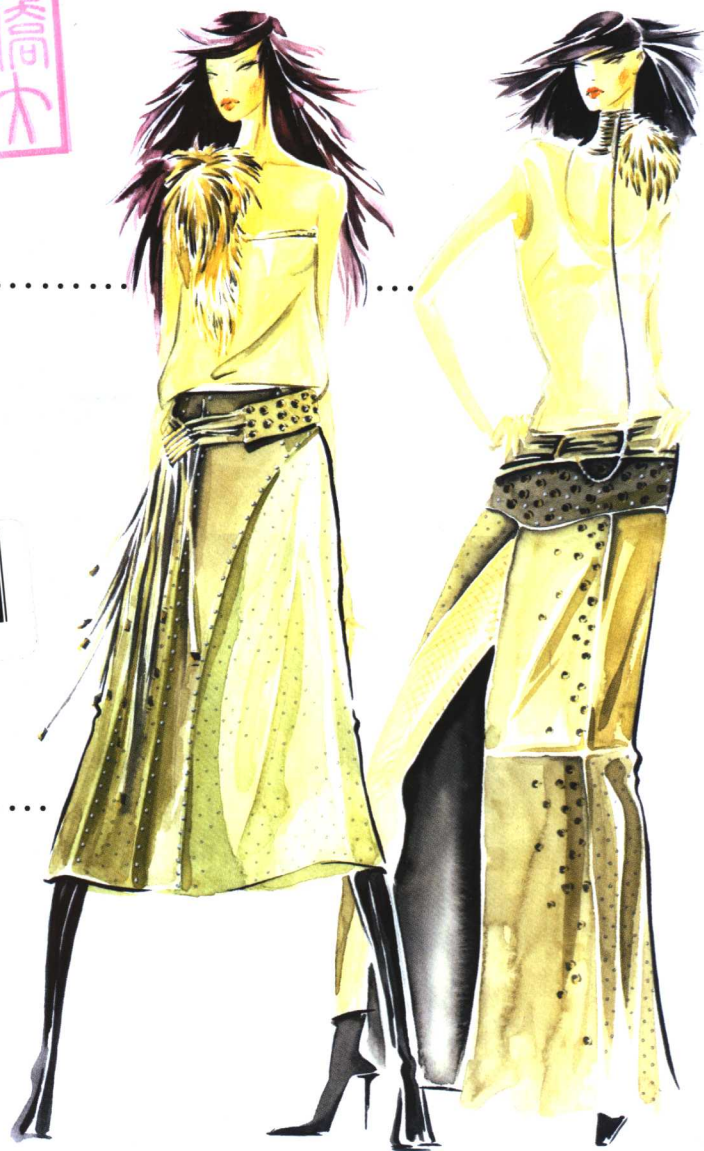
印 数 / 0,001-5,000

书 号 / ISBN 7-5340-1519-7/J.1327

定 价 / 38.00 元

T5901.2-64
T317

Fashion design

时装设计效果图精解.....

designer

人物神态与精神气质 036-038

发型、妆饰与时尚风格

039-042

■ 时装画的服饰表现

043-076

服饰整体风貌表现与时装画技法

044-058

服饰局部刻画加强细节描绘

059-070

场景描绘烘托服饰氛围

071-076

■ 时装画的艺术形式

077-103

画面构图形式

078-085

时装画的艺术风格

086-094

电脑时装画与卡通文化

095-103

前 言

□□本书是根据艺术院校服装设计专业的学生学习时装画的教学要求编写的参考用书。通过对时装设计与时装画之间关系的具体分析,对时装画表现技法进行了总结和归纳,对时装画的多种艺术风格进行了比较和阐述,其目的是帮助有一定绘画基础的学生在进一步学习的过程中,掌握多种时装画的技法。同时,通过对这些技法的综合运用,充分地表现时装的款式、面料与结构,完整地表达自己的设计意念,对时装画有一个全面的了解和学习。此书既是时装设计的专业基础教材,也是爱好时装绘画人员的参考书籍。

□□非常感谢中国美术学院染织与服装系钱麒儿副教授在本书的编著过程中给予的关心与指点。

□□非常感谢中国美术学院染织与服装系的诸多师生为本书提供了优秀的作品。

□□非常感谢为本书提供作品的艺术家们。

□□本书积累了作者在时装设计的实践过程中对时装画应用的实际体验,以及在时装画教学过程中尚浅的教学经验,希望能与读者进行广泛的交流。如果本书存在不妥之处,还望得到同行与读者们的指正。

1st
时装画概论

时装画的概念与特点

什么是时装画呢？简单地说，时装画是以时装为表现主体，展示人体着装后的效果、气氛，并具有一定艺术性和工艺技术性的一种特殊形式的画种，它是服装设计的外化表现形式。时装画作为服装设计的专业基础之一，不仅是设计师对自身设计意念的表达，也是设计师与工艺师之间的桥梁。随着表现形式的增多，文化观念的不断更新，时装画已被广泛运用于广告业、传媒等各个领域，并向更为宽泛的方向发展。

时装画作为一种特殊的艺术形式，具有两个与众不同的特点：首先，时装画是艺术与技术的结合。以绘画形式出现的时装画，脱离不了艺术的形式语言，无论画面构图、色调还是技法的运用都与绘画艺术有着某种相通之处，这使时装画的艺术性不容忽视。而今提到电脑时装画，虽然与传统绘画使用的材料、工具有所不同，但从创作心理过程与所表现的视觉效果来看，仍然属于绘画的范畴。从其延伸意义上讲，时装画所表现的高级时装本身也是一种艺术形式。在巴黎，高级时装被看作是与建筑、绘画、雕塑等同的艺术形式，富有创意的造型、华丽的面料、精湛的

工艺同样可以创作一件精美的艺术品。另外，由于设计学科具有实用性的特殊要求，时装画的工艺技术性体现在并不完全等同于绘画艺术，不能摆脱以人为基础并受时装制作工艺制约的特性，即在表现过程中需要考虑时装穿着于人体上的效果和满足工艺制作的基本条件。

其次，时装画所表现的主体是时装。为了避免与肖像画产生混淆，我们可以看一看肖像画与时装画之间的区别。在人类绘画史上曾经出现过许多将服装描绘得灿烂辉煌的肖像作品，比如安格尔的《莫瓦迪歇夫人像》，洛可可时期的《蓬巴杜夫人像》，这些作品对服饰的刻画相当着力，但是此时服饰所起的作用是衬托人物的精神气质，它的主体是人。虽然我们可以从中看见当时着装的面貌，但不能称之为时装画。时装画的目的在于表现或预示时装穿着在人体之上的效果或精神，是一种整体的概貌，对具体穿着的个体并没有严格的限制。尽管有时时装需要和与之气质相符的人物来体现，但毕竟此时的主体是时装，所以有的时装画甚至出现人物被省略的画法。

时装画的类型

根据创作目的的不同，我们将时装画分为四个类型：

时装设计草图

时装设计草图是对设计师灵感的捕捉、构思的记录，是一件服装作品诞生最早的纸面表现形式，其目的是为进一步完善设计作品做有效的参考。时装设计草图最大的特点是概括性、快速性，并不追求画面的完整性。草图所体现的是服装的整体着装风格，主要是廓型的感觉、色调的确定，此时对服装的细节或者工艺并没有成熟的考虑。所以时装设计草图可以在任何时间、任何地点，用最简单的工具，甚至一支铅笔，就可以绘制了。签字笔、马克笔也是常用的工具。除了对人物的轮廓进行简单勾勒外，还可以补充简要的文字说明，或附上相应的面料，体现最为直观的预示效果。

工业效果图

工业效果图是作为产品生产、交易而广泛运用的一种时装画，是设计师与工艺师之间沟通的桥梁，更多地应用于大规模的成衣生产，目的是为了服装制作者清晰地读懂设计意图，明确地理解服装的结构与工艺，便于制作。比如省道的处理、面辅料的运用、特殊工艺的说明等等。工艺性、工整性、细节性是工业效果图的最大特点，是时装画中最落实到“点”的一种，甚至具有“数字化”的倾向。工业效果图一般用黑白的线条清晰地表现即可，也有的施以淡彩，将在制衣工艺中所涉及的关键部位加以文字或图例的说明。工业效果图与款式平面图的区别在于，前者仍然强调服装在人体上的预示效果，所以有对于人物的刻画，而后者可以完全摆脱人物，独立体现服装的工艺与结构。

▲快速地表现服装的预示效果是时装设计草图最大的特点。

▼工业效果图的最大特点是工艺性、工整性与细节性。

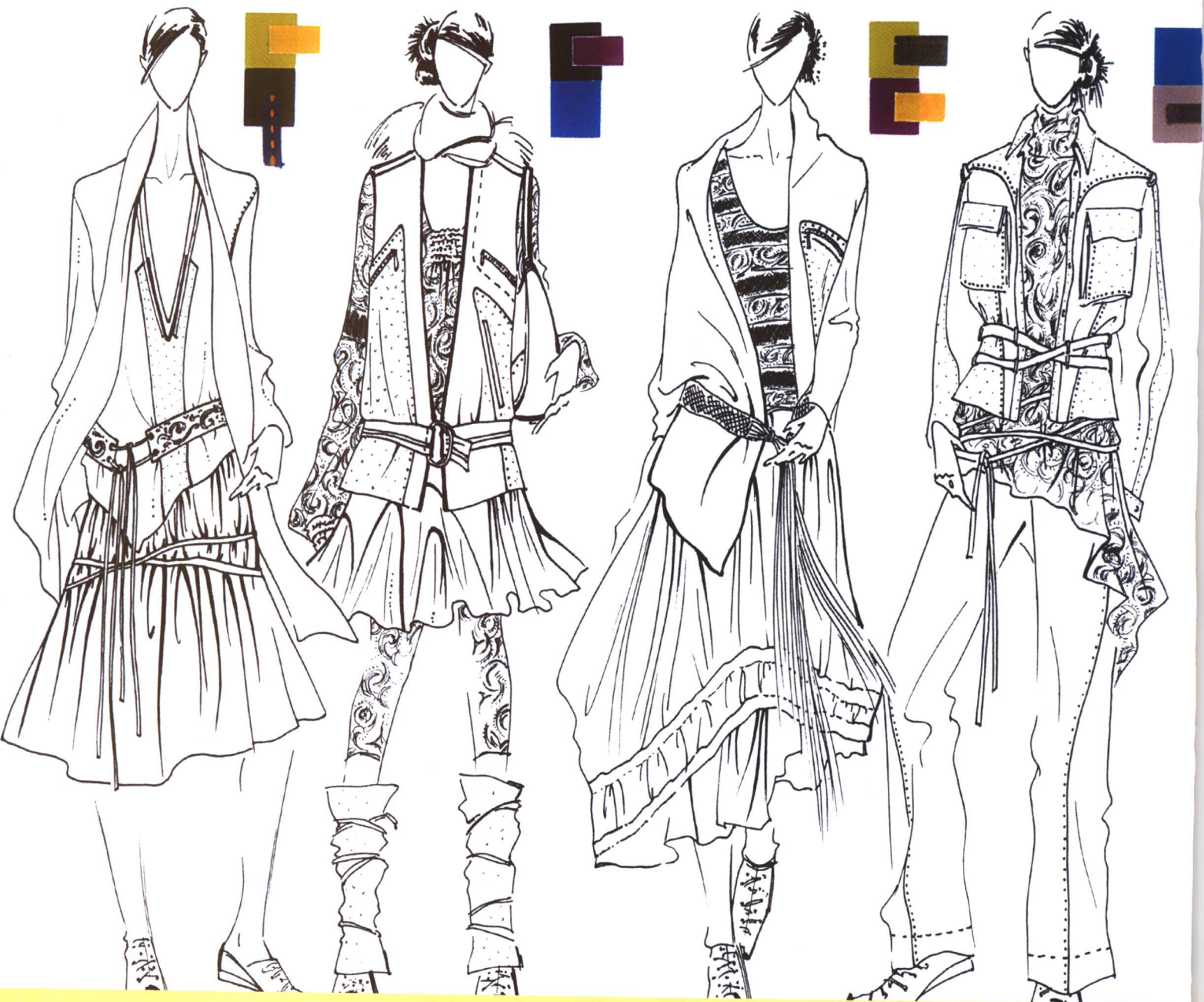

时装效果图

时装效果图是对时装设计产品较为具体的预示,是在草图的基础上对自己构思的进一步完善。绘制时装效果图有两种目的:一种是为了在记录设计灵感之后、制作服装之前,通过对每一套服装的描绘来明确设计的每一处细节,做到心中有数,把握服装成品的最终效果。此时的效果图款式表达较为清晰,色彩明确,面料的质感、纹样刻画具体,对画面有构图与形式感的处理,但并不过多强调画面的艺术性,可以采取写实、写意或装饰等各类绘画风格来表现。这一类的效果图都由设计师本人来绘制。另一种时装效果图是在服装作品完成后描绘的,这些服装或许出现在某场发布会的T型台上,或许在某一特定场景下由某位模特穿着,然后在画室里由时装画家根据设计师的作品进行描绘。这时的效果图对画面的艺术处理增强了,要求画者对人物形象与服装意韵把握准确,具有艺术感染力。由于不受“可制作”的限制,这一类的效果图一般由时装画家来完成。

▼通过色标的不同比例来表现系列服饰色彩的搭配也是时装效果图中常用而简便的方法。

时装广告与插画

时装广告与插画是指在报刊、橱窗、杂志等处为时装品牌、产品、设计师、流行预测或时装活动专门绘制的时装画。相比而言,时装广告除了预示服装外,具有更大的信息传递与想像空间,更强调艺术形式对主题的渲染作用,艺术风格更具多样性,体现了绘画艺术与时装艺术的高度统一。根据文章内容不同,时装插画的表现风格也不同,有写实、抽象、装饰、超现实等等,画面意境与文章中心紧密结合。所以时装广告与插画受服装的限制更少,任由画者发挥绘画技巧,依靠时装艺术的感染力去征服观者。由于广告始终具有宣传推广的作用,所以与绘画作品不同的是,尽管时装广告与插画的表现形式是艺术性的,但归根结底,商业性才是其最终目的。

我们通过对时装画类型的分析,进一步明确时装画具有广义与狭义之分。广义包括以下四种不同的类型:时装设计草图、工业效果图、时装效果图、时装广告与插画。狭义的时装画只是指第四种:时装广告与插画。

我们也可以通过汉字中对“图”与“画”的解释,来了解效果图(工业效果图、时装效果图)与狭义的时装画之间的区别。图——用绘画表现出来的形象;画——用笔或类似笔的工具作出的艺术品,可见画更强调的是艺术性。由于两者的创作目的不同,所以表现形式有所差异,前者注重实用性,后者更具审美性。

- 1.残缺式的省略画法传递出画面的某种意境。
- 2.写实风格中具有装饰性色彩的表现,广告意味浓厚。
- 3.场景的表现能增强时装插画的意境。
- 4.时装广告具有强烈的视觉冲击力。
- 5.色块与文字也常常在广告中出现。

2 3
4 5

