

手绘服装

设计效果图表现技法

全国高等院校设计学学科系列规划教材

Hand-Painted

Technique of clothing expression

席跃良 费雯俐 戴竞宇 编著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

手绘服装

设计效果图表现技法

全国高等院校设计学学科系列规划教材

Hand-Painted

Technique of clothing expression

席跃良 费雯俐 戴竞宇 编著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

“手绘服装设计效果图表现技法”是全国高等院校服装设计专业的基础课程,是服装设计与创作过程中必须掌握的技能之一。全书共分五部分:服装设计效果图表现技法概论、服装效果图中的人物造型基础、服装设计元素的表现、服装设计效果图表现技法、服装效果图马克笔表现技法。所述内容由浅及深,图文并茂,步骤清晰,易学易懂,操作性强,涵盖了手绘服装效果图技法的全程训练,突出了服装效果图技法的系统性和专业性,能有效地帮助学生了解时装画技法的基础法则,使其在较短时间内有效地提高手绘效果图的绘制水平。

本书旨在为读者提供一套完善而系统的学习流程,不仅对时装画的绘制技法及绘制过程中常见的问题提供详尽而具体的答案,还希望培养读者对时装色彩的掌握、服装面料的了解、服装类型的认识,以及对时装画艺术表现形式的审美和时尚流行的敏感度,为下一阶段的学习奠定坚实的基础。本书可以作为高等院校服装设计专业的专业教学教材,同时也适于服装设计从业人员及爱好者参考。

图书在版编目(CIP)数据

手绘服装设计效果图表现技法 / 席跃良, 费雯丽,
戴竞宇编著. — 北京: 中国电力出版社, 2014.9
全国高等院校设计学学科系列规划教材
ISBN 978-7-5123-5926-0

I. ①手… II. ①席… ②费… ③戴… III. ①服装
设计—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第108673号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑: 王 倩

责任校对: 太兴华 责任印制: 郭华清

书籍设计: 锋尚设计

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2014年9月第1版·第1次印刷

889毫米×1194毫米·1/16·7印张·246千字

定价: 42.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

《全国高等院校设计学学科系列规划教材》编写工作委员会

名 誉 主 任:

邵大箴

主 任:

席跃良

委 员:

马新宇 徐亚非 张 展 李亮之 叶 苹 万庆华 汤义勇 柯和根
张来源 刘国余 程 宏 袁公任 席 涛 王亚明 王 烨 万 轩
黄舒立 樊灵燕 徐文娟 王 兰 戴慧萍 赵一恒 孙 源 邱 林
刘 琪 李鸿明 费雯俐 戴竞宇

序

20世纪初,我国开始引进西方现代设计。现代意义上的设计是个大概念,它涵盖建筑、园林、广告、包装、服装、展示、产品、影像、多媒体等广泛的设计领域。虽然开始人们并没有使用“设计”或“艺术设计”这些术语,但是长期以来,设计的实践却一直在持续发展。

为什么是“引进”呢?就设计领域之一的环境艺术设计而论,中国建筑设计史上,早在秦汉时期就形成了第一次高潮,秦始皇筑长城、修驰道、开灵渠、建阿房宫和骊山陵等。中国建筑到了汉代时期已发展成完整的体系,进一步营建了宫殿、苑囿,著名的长乐宫、未央宫、乐游苑、宜春苑等数不胜数。就城市规划而论,汉都长安城当时的面积大约是公元4世纪时罗马城面积的两倍半!中国古代建筑的成熟期是隋唐时代,从那时起,就已采用了图纸和模型相结合的建筑设计方法,工匠李春设计修建的赵州桥便是世界最早的石拱桥,反映了当时桥梁建筑的最高水平。唐代的宫殿建筑更是气势雄伟、富丽堂皇,唐都长安大明宫的遗址范围相当于北京故宫面积的三倍多,大明宫中的麟德殿面积是故宫太和殿的三倍。当时地处东瀛的日本国,曾派大批留学生来中国学习,飞鸟、奈良时代遗留下来的木结构建筑——奈良室生寺的五重塔就是见证。

然而,中国在相当长时间内把艺术设计仅仅局限在“工艺美术”、“工艺装饰”和“民间工艺”、“美工”这样一个范围内,甚至在“艺术”的眼光下,设计是一门“匠气”、“俗气”的“手艺”。直至中国改革开放后,现代艺术设计才提到日程上来。所以,始于20世纪初的所谓引进实为重归故里。20世纪80年代始,我国许多工科与艺术院校陆续创办了“工业设计”专业学科,20世纪90年代又纷纷更名为“艺术设计”专业,特别是进入21世纪以来,形势发生了根本性的变化,艺术设计迅速融入了全球信息化、网络化的轨道。

时至今日,艺术设计的表现形式变得更加丰富,涵盖也更加广泛。其自身不但越来越成熟,而且也逐渐成为商业文化、流行文化最具前瞻性的领域之一。在信息网络时代,多种媒体的信息传达更加迅速、频繁和大众化,而作为这些范畴所负载的艺术设计,也随之不断扩充、整合,其文化信息的推广不再是单纯的有关功能和作用的诠释或诉求,在一定程度上更是对于时尚语言与审美意义的需求,进一步促进了艺术表现形式更独特的表现力,满足“图文时代”的大众视觉需求。

为满足这种图文需求,满足高等艺术设计教学的需求,我们组织编写了这套规划教材。当然,目前艺术设计类教材种类繁多,但大量教材并不能切实地满足教学需要。这套教材有针对性地从课堂教学实际出发,在“厚基础、宽口径”的前提下,对设计原理与元素、结构与形式进行优化,对内容与方法进行整合,强调了技能性、应用性、针对性特点。

切望这套教材能得到同行与广大读者的批评、指正。

是为序。

中央美术学院教授、博士生导师

《美术研究》、《世界美术》主编

邵大伟

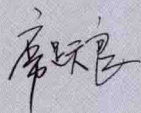
前言

服装是社会政治、经济、科技、文化等综合体的缩影，体现着人的价值观、伦理观、审美观、民族风貌和时代精神，浓缩着人类发展史和文明史，是社会的一面镜子。随着时代的发展，服装产业已由劳动密集型向技术密集型和资金密集型转化，企业的竞争已由低成本、低价格的竞争转向品牌的竞争。其中服装的科技含量、文化含量以及创新性将是竞争的关键，这就对服装设计人才的培养提出了新的挑战和更高的要求。

近年来，中国服装业的迅猛发展，已经使中国成为世界最大的服装生产国、服装消费国和服装出口国。但中国还停留在“制造大国”的阶段，缺乏自己的国际品牌，仍处于“品牌小国”的状态。因此，中国服装业在保持生产和出口数量的同时，还要认识到打造国际品牌的必要性。呼吁培养和造就服装设计创造性人才，呼吁中国服装打造国际品牌！

《手绘服装设计效果图表现技法》一书本着以上宗旨，为造就服装设计人才而著。这本书，是高校服装设计专业的基础教学课程，是服装设计与创作过程中必须掌握的表现技法。书中内容设置由浅及深，图文并茂，步骤清晰，易学易懂，操作性强，涵盖了手绘服装效果图技法的全程训练，突出了时装画技法的系统性和专业性，有助于读者循序渐进地学习。本书能有效地帮助学生了解时装画技法的基础法则，在短时间内有效地提高手绘效果图的绘图水平。全书内容包括：服装设计效果图表现技法概论、服装效果图中的物造型基础、服装设计元素的表现、服装设计效果图表现技法、服装效果图马克笔表现技法五个部分。本书旨在为读者提供一套完善而系统的学习流程，不仅对时装画的绘制技法及绘制过程中常见的问题提供详尽而具体的答案，还希望培养读者对时装色彩的掌握、服装面料的了解、服装类型的认识以及对时装画艺术表现形式的审美和时尚流行的敏感度，为下一阶段的学习奠定坚实的基础。本书可以作为专业服装院校的教材，同时也是服装设计专业人员及爱好者的参考资料。

在本书编写中，席跃良教授负责全书的组织安排、修改和统稿工作，具体撰写第五章服装效果图马克笔表现技法；费雯俐老师编写第二章服装效果图中的物造型基础和第四章服装设计效果图表现技法的一、二两节；戴竞宇老师编写第三章服装设计元素的表现、第一章服装设计效果图表现技法概论和第四章的三、四两节。在教材整个编著过程中，得到了上海杉达学院、上海纺织控股（集团）公司、上海国际时尚教育中心、上海纺织研究所等单位的领导、专家及老师们的支持，还得到了中国电力出版社领导周娟主任、本书责任编辑王倩老师的大力支持，在此表示感谢，同时感谢人文学院、时尚设计学院各专业老师及同学们提供的帮助。本书还从相关资料中收集了佚名作者的不少作品图片，在此也一并致谢，感谢他们为本书所作的努力。

2014年2月

目录

序

前言

第一章

服装设计效果图表现技法概论 1

一、服装设计效果图的概念与特征 2

二、服装效果图与服装设计的关系 4

第二章

服装效果图中的的人物造型基础 9

一、人体各部位的关系与表现 10

二、人物形象与个性形象 20

三、服装效果图中的的人体形象 25

第三章

服装设计元素的表现 31

一、服装面料质感的表现 32

二、服装款式效果图的表现 43

三、着装效果图的多种表现 53

第四章

服装设计效果图表现技法 59

- 一、黑白服装效果图表现技法 60
- 二、水色服装效果图表现技法 63
- 三、彩色铅笔服装效果图表现技法 71
- 四、多种工具服装效果图表现技法 73

第五章

服装效果图马克笔表现技法 85

- 一、马克笔服装效果图的表现规律 86
- 二、马克笔表现技法的技巧与顺序 91
- 三、马克笔表现技法的要领与步骤 98

第一章

服装设计效果图表现技法概论

服装设计是一门综合性的实用艺术,要求设计人员拥有丰富的想象力、独创精神和较高的审美能力。文学艺术创作需要灵感,服装设计同样需要灵感,它是由美的产物和美的载体构成的艺术,它的艺术价值在中华五千年的历史里,在中国庞大的设计学科中,都不容忽视,具有让人震撼的艺术魅力。

一、服装设计效果图的概念与特征

服装设计效果图展现的主体是时装。选择最能表现其设计特点的动态及神态,以设计为核心,以时装为出发点,选取最合适的绘画工具,选择相应的技巧进行表现,是我们进行服装效果图绘画的根本目的。

(一) 服装设计效果图的内涵与意义

服装设计效果图的意义在于通过它表达设计的理念与内容。许多知名时装设计师都曾进行服装效果图的训练,并使之逐渐成为其必备技能。与历史悠久的传统绘画不同的是,时装画的产生和发展与服装设计的历史密切相关。

现代意义上的服装效果图已经形成一个独立的概念,早在20世纪30年代,服装效果图作为艺术的一个分支,曾经受“新样式艺术”运动的影响,野兽主义、表现主义、超现实主义等都成为服装效果图最后固有风格的启蒙。许多杂志也为时装效果图的繁荣起到推动作用,如《Femina》、《Art, Gout, Beaute》《Journal des Femmes et des Modes》(图1-1)。最早的时装效果图作为艺术的一个门类,更多的是拥有欣赏价值。

尽管从传统的绘画作品中,我们能够看到画家们细腻的服装面料,但是这种效果图已并非20世纪所需要的服装效果图。

时装设计不是“画”出来的,而是“做”出来的。设计的流程不一定非要按照传统的流程。时装效果图作为设计师灵感的载体,更多的是为生产而服务。时装画可以是产品宣传的插画,也可以是一件艺术作品,但它不是产品。现代对于服装效果图的要求更加严谨,要求其拥有美学与实际意义。

当代对于服装效果图的要求,不仅仅是表现技巧的丰富多样,而且还要求效果图中所展现的款式、色彩和质料能够让打版师、工艺师或样衣师理解设计的意图和实际能达到的产品效果。因此,时装画仅仅是一幅艺术“作品”,而效果图则是“产品”,优秀的作品所赋予的艺术内涵会为产品注入创意的精髓,产品的品质会提升时尚与艺术性。

(二) 服装设计效果图是艺术与技术的结合

服装设计是以主题为核心、成品为事实的过程。这个过程可以简单,也可以繁杂,是不断学习和实践中完成的一次次经历。

艺术性,是服装设计的生命。但是,设计的成功与否,往往通过实用

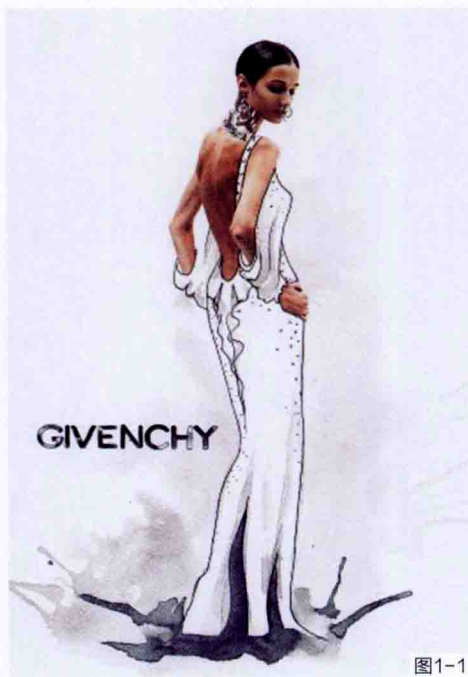

图1-1

图1-1 Givenchy手绘效果图与真人合成

图1-2

图1-2 棕色礼服服装效果图 戴竞宇绘

性来证明。所以,服装效果图的绘画过程需要思考如何满足人们生理和心理的需求。服装效果图是服务于服装成品的一种设计图稿,除了具备美感、艺术性外,它还具备指导操作的作用。换言之,服装效果图上任何一个细节的表现,都与最后的服装成品有很大的关联,是服装打版、裁剪制作的重要依据。这里包含了服装的造型、款式、结构、比例、面料等内容。艺术绘画上的精彩,若不能转化为实物,也就不符合服装效果图的意义。服装效果图是一个充满技术性的艺术,它既要求绘画效果精彩,又要求符合现实利益。如图1-2所示。

服装效果图是艺术与技术的结合,从本质上来说,就是审美性与实用性的结合。我国服装行业相较于欧美还很年轻,行业水平低于发达国家,从业人员对于服装的认识往往来源于杂志网络等处。因此有一部分设计师对于服装的原始动力只是欣赏那些美丽的图片,却忽略了服装的实用价值,只是一种脱离服装本质的错误认识。服装是艺术和技术的结合,服装效果图更是融合了艺术精华与技术核心的综合载体。

在当代艺术,特别是服装设计艺术中,服装效果图的表现手法多种多样。有平面的表现手法、立体的表现手法,也有介于两者之间的混合材质表现手法。但是无论哪一种手法,其根本目的都是设计师根据市场的流行趋势与需求,结合本公司的产品,反映设计师的意图,指导后续生产。

因此,服装效果图对于现实意义的作用重大,是一门充满技术性的艺术。

(三) 服装效果图表现的主体是时装

无论用何种手法表现服装设计效果图,时装本身的设计含量都是衡量效果图好坏的重要标准,也是我们在进行服装效果图绘画的时候最重要的设计部分。社会上,不少企业、工作室将时装本身设计的新颖时尚程度作为衡量效果图好坏的重要标准。同样,随着产学研的紧密结合,在高等院校的学习中,时装设计与效果图美感的表现结合,是非常重要的学习内容,是服装设计与其他绘画艺术的根本性区别,也是该专业的重要特点。如图1-3所示。

在西方国家,时尚插画师与服装设计师是两种不同领域的工作,他们的作品也有明显不同。时尚插画师更多的是表现服装美感、时尚趋势,对人物的神态、姿态、背景搭配有着全方位的把握。这种效果图是美好的,却无法指导实践。

服装设计师是针对服装款式设计,提出相应方案的设计组织者。设计师所绘的服装效果图,更多的是为了体现设计细节、设计思维和设计想法。在一定程度上,要摒弃过于美好的效果,保留产品在效果图与实物之间有限的区别。如图1-4所示。

国外的服装设计师在手绘服装效果图时会更多地从服装本身的结构、

图1-3

图1-4

图1-5

面料特征进行考量，神态、动作、背景上务求最大限度的简洁，主力展现服装结构及面料的特点。如图1-5所示。

在中国，传统服装行业中，对于一个初级设计师的要求，往往是希望其能将面料特质与效果图的美感最大限度地结合，画面既时尚美观，又精准反映设计思维，这是绘画时最难的一点。

如何解决这个问题呢？这就要求我们在学习及进行具体绘画时，能够带着思考的眼光去进行绘画构图。其出发点不单单是完成一幅精美的效果图，更多的是以更好地展现设计的效果和时装的魅力作为根本起点进行效果图的绘画。

二、服装效果图与服装设计的关系

随着时代的发展，作为一名服装设计师，绘画效果图的能力是一种基本的涵养和素质。当设计灵感浮现在眼前时，要立刻捕捉它，用最灵动的笔触记录它，告诉人们你所要表达的意念，你想要诉说的精彩设计语言。所以，提升服装效果图的绘画能力的根本在于，如何提升设计理念的表达能力。

（一）服装效果图是设计理念的表达

服装设计是一系列系统的工作，在创作前，需要进行大量的准备工作。这种准备包括绘画上的，也包括思维理念上的。设计师需要有一个灵感来源，迸发他设计的原始动力。设计师熟练掌握服装效果图的理论和技法，并能在绘制过程中随心所欲，是设计师的必备条件，也是衡量设计师能力

图1-3 国外服装效果图 David Downton绘

图1-4 蓝色礼服服装效果图 戴亮宇绘

图1-5 蕾丝服装效果图 戴亮宇绘

的重要标准,设计师的设想,通过图的方式准确地表达出来,便于在产品实现之前,听取各方意见,起到设计师和制作人员、顾客的桥梁作用。

传统人物绘画,是画家通过绘画人物的细节、表情、动态等来刻画画家内心所想要表达的内在本质。相对于传统绘画,现代的服装效果图注重对服装的设计想法,因此人物的内在本质不是设计师所要表现的主体,只是起到衣服架的作用,不必过分宣扬人物的个性与表情,那样反而会削弱设计原生态的魅力。在服装效果图中,尤其是面向企业、面向工厂的服装效果图中,人物的姿态、表情、色彩表达方式都是概念化的,具有一定的格式规范化。如图1-6所示。

服装效果图介于实用与创作二者之间,它必须以表现服装为主体,同时具备绘画艺术的共同特征,它是以绘画形式来表现服装的艺术美,同时受到设计师理念的制约,以优美的造型、富有情感的色彩和众多的表现形式来体现强烈的设计感。如图1-7所示。

图1-6

图1-7

图1-6 国外服装效果图 David Downton绘

图1-7 国外服装效果图 David Downton绘

（二）服装效果图强化设计表现风格

服装效果图与服装本身、服装走秀、服装照片等相比，更具有代表性。它更能反映服装的风格，甚至是系列的风貌，充满了生命力。好的服装效果图能把美的精髓、灵魂提取出来。随着人类的发展，现在的服装已经成为人类自我认知和群体认知不可缺少的内容。通过服装可以了解一个人的职业、性格、修养。设计师的才华和价值也来自于能够让服装这种生活必需品体现人类的内心需求。如图1-8所示。

社会对设计师的要求越来越高，这代表着设计师面对的竞争压力更加严峻，对于服装效果图的要求也日益增高。很多设计草图在初始阶段简洁而精致，笔画很具概括力，给人无穷无尽的遐想。在这个阶段，服装的造型、细节、色彩都只是设计师的一种理念、一个想法。

在公司里，一个设计方案往往要经过许多人的修改，最后才能形成一个完整的设计，运用于实践的设计，这个修改的过程，也是强化设计表现风格的过程，只有当设计的表现风格能够“击中人心”的时候，服装效果图才能转化为具有行业价值的产物。而随着服装效果图的不断修改、深入、刻画，设计师的构思会得到完善和补充，实现效果图与设计思维的一种双向磨合。最后，设计师找到一个最佳的设计方案。如图1-9所示。

图1-8 婚纱服装效果图 Lovisa Burfitt绘

图1-8

图1-9

图1-10

图1-9 婚纱服装效果图 戴竞宇绘

图1-10 国外服装效果图 Masaki Mizuno绘

只有集审美能力、创造能力、表现能力于一身，才能成为优秀的服装设计师。随着信息时代的到来，网络化的设计也变得更加流行，将来，服装效果图将通过3D等方式转化为虚拟的穿衣效果，将会通过多种多样的方式来强化最终的设计表现风格。

（三）服装效果图是展示设计的导向

服装效果图是运用各种不同的绘画技法，针对服装和服装穿着后的美感的具体表达。服装效果图具有特殊性，它是一种综合性的艺术，与其他绘画艺术最大的不同是其在审美上的直观性和时尚性。

当今社会，潮流风尚不断变化，时尚变成我们生活的一部分，服装成为人们热衷的话题。时尚不再遥远，它成为人人渴望、触手可及的信息，服装效果图便是反映这种信息的最好载体，它通过设计师娴熟的双手绘制而成，将时尚盛宴奉献给社会。

在过去，从广义上说，服装效果图是以服装为载体的艺术表现形式，以表现时装或时尚风貌为目的。但现在，从狭义上来讲，服装效果图又分为两个类型，一种是创新的设计，它为后续产品的生产服务；另外一种为表述性的设计，它为现有的产品服务。如图1-10所示。

服装是企业的产品，要使产品广泛地占有市场，赢得市场份额和顾客口碑，就必须及时、有效地进行宣传，以引导时装潮流。宣传的形式有很多种，如流行预测、服装展销、服装表演等。而服装效果图是宣传形式中

应用最广泛的一种。时装公司、时装杂志也需要服装效果图来表现产品、说明文章、烘托版面，于是就形成了另一种意义的服装效果图，即对“设计的表述”或“产品实物的再表达”，往往通过现有的照片、服装款式进行绘画，更注重艺术形式的处理。

这种服装效果图是展示设计的导向，它是有个性的、独特的、精练的艺术阐述。它有时更真实，更贴近人心，通过艺术感染力，来激发人内心对美好事物的向往，从而达到服装营销宣传的实际目的。

第二章

服装效果图中的人物造型基础

