

徐丽 李佳轩 主编

Photoshop CS6

服装画表现技法



化学工业出版社



Ps

徐丽 李佳轩 主编

Photoshop CS6

服装画表现技法



化学工业出版社

· 北京 ·

本书以电脑手绘为主,通过Photoshop全方位表现服装与配饰的绘制方法和创作技巧,具体内容
包括服装概论,时装画的艺术形式及特征,服装佩饰的绘制,鞋靴与帽子的绘制,青春动感女装绘制,
妩媚性感女装绘制,大方端庄的淑女装绘制,张扬个性的舞台装绘制,高贵典雅的晚装绘制。

本书实例创意新颖,步骤清晰,内容详尽,理论与实践相辅相成。附赠1张光盘。

本书可以作为服装设计、电脑美术设计人员以及广大服装艺术爱好者的指导用书,也可作为艺术
院校服装设计和平面设计专业师生及社会相关领域培训班的教材。

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop CS6服装画表现技法/徐丽,李佳轩主编.
北京:化学工业出版社,2013.4
ISBN 978-7-122-16555-8

I. ①P… II. ①徐…②李… III. ①服装设计-计算
机辅助设计-图象处理软件 IV. ①TS941.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第030039号

责任编辑:张彦
责任校对:边涛

文字编辑:谢蓉蓉
装帧设计:王晓宇

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 刷:北京永鑫印刷有限责任公司
装 订:三河市宇新装订厂
787mm×1092mm 1/16 印张20 字数521千字 2014年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址:<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:68.00元(配光盘)

版权所有 违者必究

前言 Foreword

本书是一部如何利用 Photoshop CS6 绘制现代服装效果的专著。作者结合自身多年的实际工作经验，通过大量的实例深入浅出、循序渐进地讲解了服装服饰的制作方法，以及教授读者利用电脑绘制时装设计图的绘画知识和技法。

服装画是以服装为表现主体，展示人体着装后的效果、气氛，并具有一定艺术性、工艺技术性的一种特殊形式的画种。服装画是一门艺术，它是服装设计的专业基础之一，是衔接服装设计师与工艺师、消费者的桥梁。

服装效果图是对服装设计产品较为具体的预览，它将所设计的服装，按照设计构思，形象、生动、真实地绘制出来。人们通常所指的“服装效果图”，便是这种类型的服装画。准确地说，“服装效果图”是服装画分类中的一种，是我们通常口语表达的服装。与服装效果图相比，服装画的内涵则更大、内容更丰富，包括多种形式，而且它们之间因所绘制的目的不同而有所区别。

服装广告画与插图是指那些在报纸、杂志、橱窗、看板、招贴等处，为某服装品牌、设计师、服装产品、流行预测或服装活动而专门绘制的服装画。与商业服装设计图相反，服装广告与插图并不注重服装的细节，而是注重其艺术性，强调艺术形式对主题的渲染作用，依靠服装艺术的感染力去征服观者。

本书内容与特色：

本书以电脑手绘为主，通过 Photoshop 全方位表现服装与配饰画的绘制方法和创作技巧，本书涉及的范围比较广泛，

囊括了不同风格、不同质地的服装，书中着重以钢笔工具、画笔工具，与各种图形特效命令相结合绘制各种服装款式和服装饰品效果。

本书实例创意新颖，步骤清晰，内容详尽，理论与实践相辅相成。附赠1张DVD，内容包括书中实例素材和完成的效果文件，以方便读者参考和练习，确保每个实例都有与之相对应的源文件以及素材。

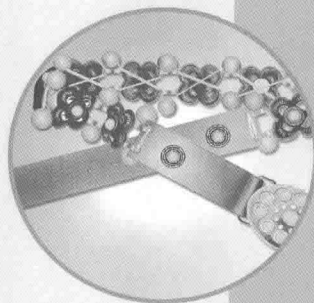
本书可以作为服装设计、电脑美术设计人员以及广大服装艺术爱好者的指导用书，也可作为艺术院校服装设计和平面设计专业师生及社会相关领域培训班的教材。

本书由徐丽、李佳轩主编，参加编写工作的还有刘茜，张丹，徐杨，王静，李雪梅，刘海洋，李艳严，于丽丽，李立敏，裴文贺，霍静，骆晶，刘俊红，付宁，方乙晴，陈朗朗，杜弯弯，谷春霞，金海燕，李飞飞，李海英，李雅男，李之龙，梁爽，孙宏，王红岩，王艳，徐吉阳，于蕾，于淑娟和徐影等。

在阅读和学习中有什么疑问，可发信至E-mail：
skyxuli888@sina.com与作者联系。

作者

2013年1月



第1章 概论.....001

- 1.1 时装画的基础.....002
- 1.2 服装设计与时装画.....003
- 1.3 服装设计师与时装画.....004
- 1.4 服装配饰的表现方法.....005

第2章 时装画的艺术形式及特征.....008

- 2.1 时装画的表现形式.....009
- 2.2 时装画的艺术特征.....013

第3章 服装配饰的绘制.....018

- 3.1 彩钻胸针绘制.....019
- 3.2 彩色金属饰品绘制.....022
- 3.3 彩珠胸针绘制.....028



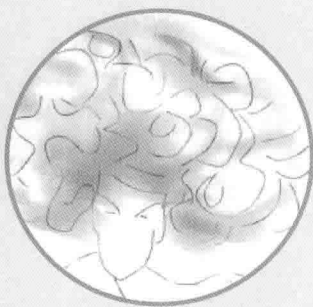


3.4 18K金与玉石耳环绘制.....	033
3.5 钻石与彩石组合的胸针绘制	039
3.6 真丝方巾绘制.....	042
3.7 雪纺长条巾绘制.....	045
3.8 褶皱面料丝巾绘制	050
3.9 彩色花纹图案腰带绘制.....	054
3.10 镶钻石腰带绘制.....	058
3.11 珍珠装饰腰带绘制	060
3.12 条纹布包绘制.....	063
3.13 亮皮彩包绘制.....	067

第4章 鞋靴与帽子的绘制 071

4.1 亮皮短靴绘制.....	072
4.2 平底羊皮靴绘制.....	078
4.3 鹿皮高跟鞋绘制.....	082
4.4 系带高跟鞋绘制.....	087





4.5 新款雪地靴绘制.....	092
4.6 贵妇人礼帽绘制.....	099
4.7 时尚休闲帽绘制.....	102
4.8 豹点宽檐帽绘制.....	104

第5章 青春动感女装绘制 108

5.1 短裙夹克套装绘制	109
5.2 开衫短裤绘制	114
5.3 短衫宽松裤绘制.....	118
5.4 短衣吊带裙两件套绘制.....	122
5.5 短裙马甲绘制.....	126
5.6 短衫紧身裤绘制.....	130
5.7 休闲牛仔面料绘制	134
5.8 短衫散边裤绘制.....	139
5.9 短衫七分裤绘制.....	143
5.10 吊带背心和短裙绘制	148



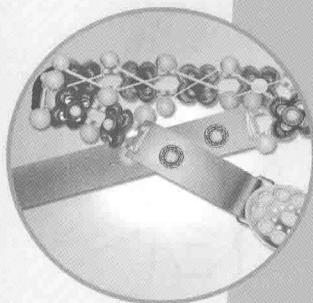


5.11 短衫一步裙绘制.....	153
5.12 短衣长裤绘制.....	159
5.13 宽松式休闲套装绘制	164

第6章 妩媚性感女装绘制 167

6.1 吊带长摆裙绘制.....	168
6.2 披肩长裙绘制.....	171
6.3 吊带背心长裙绘制	176
6.4 吊带散裙绘制.....	180
6.5 性感抹胸裙绘制.....	183
6.6 露肩连衣裙绘制.....	189
6.7 短衣宽松层叠裙绘制	193
6.8 性感太阳裙绘制.....	197





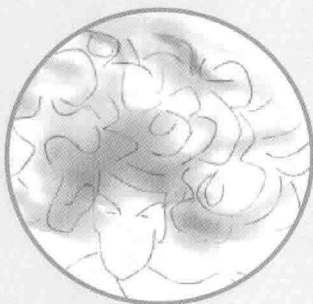
第7章 大方端庄的淑女装绘制..... 201

- 7.1 职业女装绘制..... 202
- 7.2 短裤风衣绘制..... 208
- 7.3 半袖连衣裙绘制..... 212
- 7.4 短衣鱼尾裙绘制..... 216
- 7.5 短衫泡泡裙绘制..... 220
- 7.6 女性职业套装绘制..... 224
- 7.7 短裤套装绘制..... 229
- 7.8 低胸超短裙绘制..... 234
- 7.9 女性风衣绘制..... 238

第8章 张扬个性的舞台装绘制..... 244

- 8.1 小丑表演服装绘制..... 245
- 8.2 古装剧绘制..... 251
- 8.3 舞台演出服装绘制..... 255



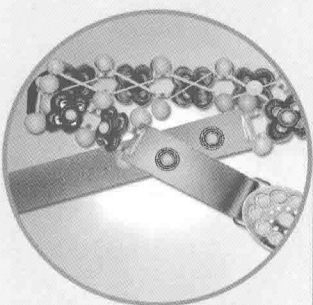


8.4 街舞表演服装绘制	259
8.5 舞蹈服装绘制	265
8.6 巨星演唱服装绘制	269
8.7 现代舞蹈服装绘制	273
8.8 宫廷舞蹈绘制	277

第9章 高贵典雅的晚装绘制

281

9.1 贵妇晚装绘制	282
9.2 古典晚装绘制	288
9.3 性感晚装绘制	293
9.4 豪华晚礼服绘制	297
9.5 宴会晚礼服绘制	303
9.6 抹胸晚礼服绘制	306



第 1 章

概论

Chapter 1



1.1 时装画的基础

1.1.1 时装画的概念

时装画是将服装设计构思以写实或夸张的手法表达出来的一种绘画形式(图1-1)。线条、造型、色彩、光线和面料肌理是时装画的基本要素。其种类因消费目标和绘画工具的不同而千变万化,有水彩、水粉、钢笔、铅笔、剪纸和计算机绘制等。时装画是表达服装设计构思的重要手段,是传递时尚信息的一种媒介,其对服装审美有积极的推动作用。在当今社会,时装画既有艺术价值,又有实用价值。



图1-1 时装画

1.1.2 时装画的分类

时装效果图(fashion sketch)是指用以表现时装设计构思的概略性的、快速的绘画,通常着力表现时装的结构。时装效果图旁一般附有面料小样和具体的细节说明,是设计师在时装创作整个过程中灵感的捕捉。Sketch是草图的意思,这就是说时装效果图未必需要非常细致的刻画,但一些需要特别交待的结构细部,或整套服装的设计要点必须在时装效果图中表达得非常清楚。时装效果图不仅需要表达出服装的款式、颜色、材料质感,更要表现出服装的功能、环境、特殊工艺、流行趋势、市场定位等诸多商业因素,因为时装效果图比起其他几种时装画更能体现服装的商业价值。

流行时装画(popular fashion illustration)常见于时装拓展机构的流行发布读物中,它并不是可以直接用于服装生产的时装画,而是按一定的流行趋势,浓缩了时尚概念所具有的指导意义的时装画。一般在每季到来之前半年的时间,由一些权威性机构或组织根据时装发展的趋势策划出来的流行发布。每季的流行时装画都会推出不同的主题,并反映在色彩、款式、面料这三大要素上,将流行时尚的信息与概念用夸张的手法表现出来。如国际羊毛局、中国服装设计师协会、香港贸易发展局、中国纺织信息中心等机构,每

季都会通过报纸、杂志进行流行发布。

时装插画 (fashion illustration) 是一种根据文章内容或编辑风格的需要、用于活跃版面视觉效果效果的时装画插图形式。它可以不具体表现时装款式、色彩、面料的细节,只希望画面能吸引读者,多配在时装报纸或杂志中,也常用于时装海报、POP广告、产品样本中。时装插画以简洁夸张的形式、富有魅力的形象引人注目,以达到加强视觉印象的目的(图1-2)。



图1-2 时装插画

1.2 服装设计与时装画

许多初学服装设计的人认为,时装画就是服装“套”在几个概念化的人体模特上罢了。于是硬背下来几个人体动态,将服装从平面图移到人体动态模特上,以为这便是所谓的时装画了。其实这样的理解是片面的,真正意义的时装画是从造型的根本问题入手,包含了大量的形象思维和创造性。

时装效果图(图1-3、图1-4)是服装设计的第一步。良好的时装设计效果图是准确有效地进行打板和制作的关键。它将设计师的构思完整、形象地展示出来,在服装与人体的关系上给人以直观的效果,是设计语言的形象化表达。国内外的服装设计比赛通常要求参赛的服装设计师先通过画出时装画,表达出设计理念和构思,经筛选入围后,再做成样衣。设计师作品入

围与否，在很大程度上就取决于其时装画表达的优劣。时装画家萧本龙曾说：“学画时装画不仅能学到一种本领，更能在学习过程中使审美能力提高。”设计师不仅在工作中需要不断记录形象资料，勾画造图，同时在这些不经意的笔触中领悟到一种审美情趣，也是服装设计的组成部分，一种表现方法。



图1-3 时装效果图（一）



图1-4 时装效果图（二）

我国加入WTO以后，服装设计随着服装产业的不断发展与完善越来越受到社会的关注与重视。服装产业和消费观念不断变化，生产类型向小批量、多品种、短周期模式发展，消费者品位也越来越高，服装设计水平直接影响着购买心理。为在激烈的市场竞争中立于不败之地，服装设计就要迎合消费者的需求，符合流行的发展趋势，不断推出新的设计作品。在这个意义上，时装画担负着重要作用，它将更准确、更有效地促进服装生产的发展，推动服装业的不断繁荣。

1.3 服装设计师与时装画

时装画是服装设计师知识结构的一部分。对服装设计师来讲，时装画的设计功能是：

- 01 表达设计结构，体现设计效果；
- 02 培养审美能力，提高鉴赏力；
- 03 表现设计师风格和个性。

如果一个从事服装设计的人员不懂时装画，他的工作则无从下手，即使计算机辅助设计也需要专业人员操作。服装设计是一项有压力而且追求高效率、高质量的工作，所以服装设计师必须熟练地掌握时装画这门工具，得心应手地表达出自己的设计构想。服装设计师应该经过良好、正规的专业学习和训练，并具有深厚的设计艺术底蕴。设计大师们的时装画有的是设计草稿，有的是每季推出的新的款式图，有的是融入个人艺术风格的时装艺术画，但是无论什么时装画，其中都渗透着设计师们的创作精神与服装的艺术感染力。设计师能触及到的艺术高度必然在他的时装画中表露无遗，这也成为了现代设计师们越来越重视的本领。

时装画在某种意义上代表着设计师的创意特征和个人风格（图1-5）。在世界时装舞台上，一些著名的服装设计师非常善于运用时装画来传递自己的设计风格。虽然他们不一定是时装画家，但其作品传神、生动。20世纪初巴黎设计师波华亥与时装画家成功的合作，使设计师们越来越看中这种本领。卡尔·拉格菲尔是当今最具领导时尚能力的设计师之一，其独具的创造力在1986年出版的个人时装画专集中就充分体现了出来。它的作品大部分是写生，有毛笔勾勒、钢笔线条和彩笔的挥洒，其生动的笔触与大胆的设置颇具专业画家水平。

服装设计大师们的时装画不仅仅是设计图稿，有的纯粹是为了在每季推出新款的同时，以最快的、简洁的方式将其展现于世，表现了一种时尚设计理念和精神，有着摄影手法不可替代的效果。通过设计师的手笔，人们可以看出时装画不可避免地嵌入了设计师的设计理念和审美个性，拉近了设计师与顾客间的距离，同时也成了设计师品牌的标记。



图1-5 将设计作品以时装画形式表现

1.4 服装配饰的表现方法

服装配饰的表现手法如图1-6 ~ 图1-14所示。



图1-6 耳饰

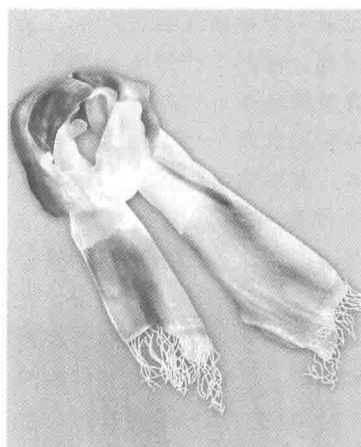


图1-7 丝巾

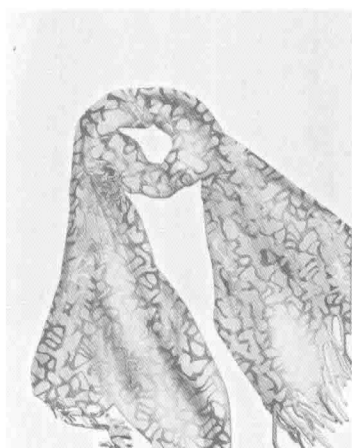


图1-8 丝巾

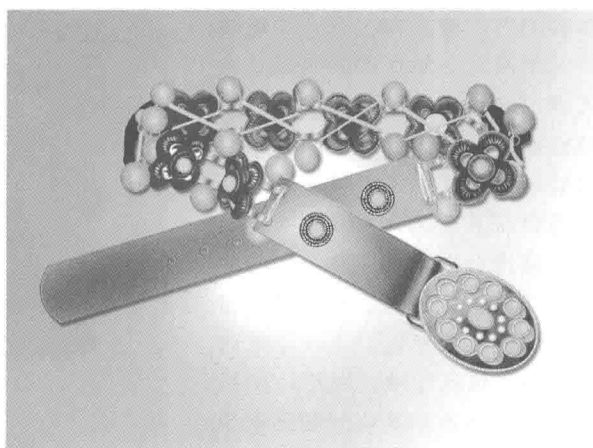


图1-9 腰带



图1-10 钱包



图1-11 时尚帽