

丛书主编 徐勇民

时装效果图 表现技法

21

世纪高职高专艺术设计专业教材

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY
FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

编 著 刘莹颖 文 峰 邱 琳
参 编 周 宇 陈 妮 梅爱冰
杨 微 刘 霞 周 娜
翁小川 王 珏 王 慧

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

项目负责

责任编辑 张 浩

书籍设计

技术编辑 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

时装效果图表现技法 / 刘莹颖 文 峰 邱 琳 编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2008.9

(21 世纪高职高专艺术设计专业教材)

ISBN 978-7-5394-2421-7

I.时…

II.①刘…②文…③邱…

III.服装—绘画—技法(美术)—高等学校: 技术学校—教材

IV.TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 141518 号

时装效果图表现技法 © 刘莹颖 文 峰 邱 琳 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 B 座

电 话: (027)87679522(发行) 87679534(编辑)

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E - m a i l: hbapress@vip.sina.com

制 版: 盛美联广告有限责任公司

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8.5

版 次: 2008 年 9 月第 1 版

2008 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 49.00 元

《21 世纪高职高专艺术设计专业教材》

丛书编委会

主 编：徐勇民

委 员：(按姓氏笔画排列)

方湘侠	王金鼎	王宗元	王智勇	丰明高	胡志雄	邓学峰
向极鼎	江广诚	关俊良	余 勇	刘家寿	刘永福	刘晓敏
刘镜奇	刘和平	刘春华	许邵艺	向素杰	李三汉	李 跃
李友恭	李志武	李菊香	朱方胜	孙建军	何雄飞	汪京元
杜卓选	杨明清	蔡小平	华黎静	管学理	张 勇	张小纲
张远珑	张来源	张立学	张 浩	陈天荣	陈 新	陈 希
陈敬良	陈艳麒	赵 罡	金 波	贾银镯	熊 风	高 爽
杨 勇	罗星源	罗 潘	段林杰	姚 强	高 卿	程志庆
周利群	周友良	钱志扬	袁公任	黄春波	黄 彬	曹永智
章跟宁	舒湘鄂	彭 亮	曾维华	戴 荭		

参 编 院 校

湖北第二师范学院	荆楚理工学院	湖南软件职业学院
武汉职业技术学院	黄冈职业技术学院	湖南科技职业技术学院
长江职业学院	鄂州大学	湖南工业职业技术学院
湖北工业大学商贸学院	鄂东职业技术学院	湖南大众传媒职业技术学院
武汉科技大学中南分校	湖北职业技术学院	景德镇陶瓷学院
华中师范大学职业技术学院	长江大学艺术学院	南昌工程艺术学院
武汉商贸职业学院	江汉艺术职业学院	江西新闻出版职业技术学院
仙桃职业学院	沙市大学	苏州工艺美术职业技术学院
湖北艺术职业学院	襄樊职业技术学院	江苏南通职业大学
武汉商业服务学院	三峡电力职业学院	江南影视艺术职业技术学院
湖北大学知行学院	深圳职业技术学院	杭州职业技术学院
武汉软件工程职业学院	广东轻工职业技术学院	东北电力大学艺术学院
武汉民政职业学院	广东外语艺术职业技术学院	西安欧亚学院
湖北轻工职业技术学院	番禺职业技术学院	南宁职业技术学院
湖北城市建设职业学院	顺德职业技术学院	广西职业技术学院
湖北科技职业学院	江门职业技术学院	河北邯郸职业技术学院
咸宁职业技术学院	广东省轻工业高级技工学校	河南省广播电视大学直属学院
鄱阳师范高等专科学校	温州大学美术与艺术学院	河南省鹤壁职业技术学院
武汉语言文化职业学院	天津职业学院	郑州轻工业学院轻工职业学院
湖北交通职业技术学院	北京电子科技职业学院	海南经贸职业技术学院
荆州职业技术学院	长沙民政职业技术学院	

前 言

近十年来,随着“中国制造”的各种品牌在全球影响越来越大,全国上千所高职高专的办学理念、办学特色和办学规模也与时俱进,呈现出蓬勃发展的态势。其中,艺术设计专业毕业生的市场适应性普遍加强,而且市场岗位的需求潜力也不断加大,就业形势看好,这已成为高等职业技术教育界的共识。在社会主义市场经济转型期的大背景下,明确高等职业技术教育的人才培养目标,不断探索办学特色,采用应用技术的最新成果提升教学质量,是高职高专艺术设计教育的当务之急。

高职高专艺术设计专业的教育特色就是职业岗位教育,其培养的学生必须符合市场相关行业及职业岗位对应用型人才的能力要求。如何有针对性地开展教学、设置课程及组织编写具有高职高专特色的艺术设计专业教材,是职业艺术设计教育工作的中心内容。

在整个教学建设中,教师队伍建设、课程建设、教材建设只有真正适应职业岗位对学生的知识结构与应用能力的要求,才能培养出社会急需的应用型人才。高等职业技术教育以应用能力培养为核心,彻底改变过去以知识和概念灌输为主的理论教育模式,推行的是注重实际操作能力的教育模式,理论知识够用即可。具体而言,高等职业技术教育必须具有课题模块化教学、能力培养过程教学、职业岗位实训教学三大特点。

高职高专艺术设计教育突出实训教学,旨在培养企业一线的应用型设计人才,以能够独立解决企业实际问题、动手能力强为培养目标,强调将体现设计意图的工程图纸加工转化为产品的基本操作能力。在工作现场进行专业教学指导,在强调动手能力的同时,又注重开发学生的创造性思维能力,惟有如此,学生才能在今后的职业道路上具备可持续发展的前途。因此,配套的教材建设必须以实训教学为基础,充分展现出实训教育的全过程。

鉴于此,我们邀请了北京、上海、深圳、湖北、湖南、广东和浙江等省市在高职高专艺术设计教育方面有特色、有规模的院校,以优质的教学课程为依托,以有实践经验的优秀骨干教师为核心,经过两年多的讨论、编写、修改、编辑出版了《21世纪高职高专艺术设计专业教材》。该教材涵盖了艺术设计学科各专业课程,强调学生实际应用能力的双向培养,注重体现实际应用能力的培养过程,具有较强的针对性和实用性,其出版必将会对我国职业技术教育起到积极作用。

在教材出版之际,我们感谢湖北省教育厅和湖北美术学院徐勇民院长的大力支持!感谢各职院的专家教授的辛勤指导!感谢参加教材编写的一线教师孜孜不倦的劳作,使本教材实际体现了当代中国特色的艺术设计职业教育的发展水平。

本套教材在编写过程中难免存在一些问题,有不当之处,恳请广大师生与专家提出宝贵意见,以便我们再版时更正。

目 录

第 1 章 时装效果图概述	6
1.1 时装效果图的概念及特点	6
1.2 时装效果图表现技法的学习目的及方法	8
1.3 时装效果图的常用工具	8
第 2 章 时装效果图的人物造型基础	10
2.1 人体结构	10
2.2 服装款式	23
2.3 时装效果图的色彩	35
2.4 时装效果图的影调与色调	37
2.5 如何将时装照片变成服装效果图	38
第 3 章 时装效果图的表现技法	40
3.1 各种常见技法的表现	40
3.2 不同服装面料的表现	70
3.3 不同风格类型的时装表现	87
3.4 时装效果图的构图形式及表现风格	106
第 4 章 时装效果图的应用实例	118
4.1 时装效果图在工业生产中的应用	118
4.2 时装效果图在服装设计大赛中的应用	121
4.3 时装广告与插画中的时装画	129

第1章

时装效果图概述

学习目的

通过本章节的学习使学生了解时装效果图的概念及特点。

学习提示

1. 认真比较时装效果图、设计草图、时装画的区别。
2. 学习时装效果图的表现方法。
3. 准备好必要的绘画工具。

1.1 时装效果图的概念及特点

什么是时装效果图呢?简单讲是用绘画的形式直观地表现服装的设计构思、结构及工艺,是对时装设计产品较为具体的演示。绘制时装效果图能够使设计师在制作服装之前对每套服装的款式、色彩、面料质感、纹样、制作工艺等细节做到心中有数。

时装效果图采用的是绘画的表现形式,但和纯粹的时装画是不同的。时装画是以时装为题材的绘画作品,注重人物及时装营造出来的画面效果和气氛,强调绘画技巧的

表现。而时装效果图是设计构思的视觉表现,其重点是服装本身,如服装的款式、色彩、面料、工艺及时尚元素的准确表达,它是设计构思与成衣制作之间的重要环节。在绘制时装效果图时可以适当追求一些个人绘画风格,但要明确的是这些都是为了更好地烘托服装本身。当然,时装效果图也不等同于设计草图,设计草图是设计灵感的快速捕捉,比较概念,有时只有自己能够看得懂,而时装效果图必须让成衣制作者及顾客也能明白,因此在表现上与设计草图相比更加严谨、细致、完整。(图 1-1-1、图 1-1-2)

图 1-1-1 时装草图

图 1-1-2 时装画

图 1-1-3 写实风格的时装效果图

图 1-1-4 装饰风格的时装效果图

时装效果图是快速、便捷、完整地表达设计意图的最佳载体，其表现方法较为多样，可以采取写实、写意或装饰等绘画风格来表现。因此，熟练地运用各种技法表现时装效果图是服装设计师应具备的基本功。（图 1-1-3 ~ 图 1-1-5）

图 1-1-5 写意风格的时装效果图

随着现代生活节奏的加快,时装设计也需要快速的手法表现。在本书中有较多作品是用马克笔及彩铅配合完成的。这两种工具与常规的上色工具如水粉或水彩颜料相比,使用起来更加方便、快捷,是较为理想的效果图快速表现工具。当然在某些时装细节和风格表现上,水彩及水粉更能烘托画面的绘画艺术氛围。本书在人物的刻画中,着重强调人物的肢体动态及时装本身的表现,而面部的刻画则较为简略,这样更有利于时装效果图的快速表现。因此,我们根据不同的表现目的来选择适当的绘画工具及表现手法。(图 1-1-6、图 1-1-7)

1.2 时装效果图表现技法的学习目的及方法

时装效果图是服装设计师创作构思的表现形式,与其它的设计专业相同,设计构思首先需要用绘画形式来实现,将设计灵感通过直观的视觉形象表现出来,预示成衣在人体上的穿着效果,表现设计师从构想到实物的成熟过程。所以对设计师而言,熟练绘制效果图是进行时装设计的必要技能。

学习时装效果图的方法如下:

1. 人物造型基础:通过速写等基础训练不断提高人体造型结构的表达能力。

2. 对服装结构的充分了解,对各种服装款式进行写生。具体操作:把服装平铺整理整齐后进行写生,从中仔细观察

服装款式的比例、结构、工艺等特点,并详细地把它描绘出来,如服装各部分的款式形态、褶裥省道、结构线、装饰线等。对服装款式图绘制的熟练掌握是服装工业化生产的必要技能。

3. 对优秀时装效果图及时装摄影作品的临摹。这种方法对初学者非常有效,重点是对人物造型和表现技法的学习。

图 1-1-6 效果图快速表现

1.3 时装效果图的常用工具

在绘制效果图之前,首先要准备好各种所需要的工具,主要有:纸、笔、颜料、画板、胶带等。

1. 纸张。用于绘制时装效果图的纸张一般有:打印纸(多用于草图)、素描纸、水粉纸、水彩纸(彩色效果图常用)、白卡纸及各种有色卡纸、底纹纸。

图 1-1-7

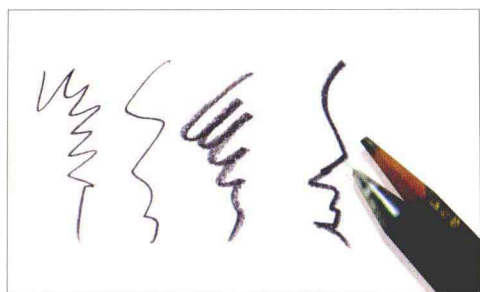

图 1-3-1 铅笔

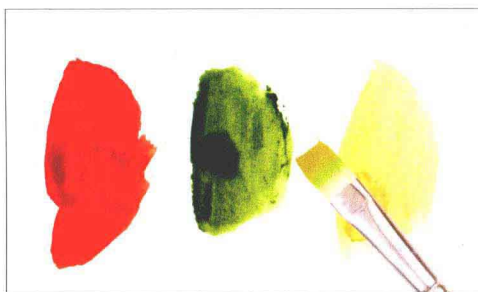

图 1-3-2 水粉笔

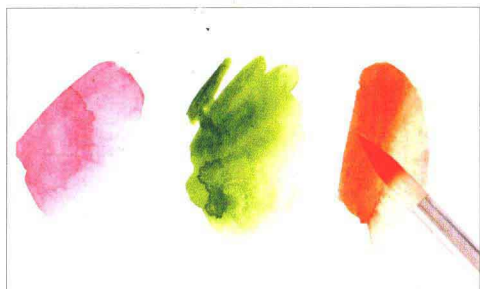

图 1-3-3 水彩笔

图 1-3-4 马克笔

图 1-3-5 马克笔与彩铅

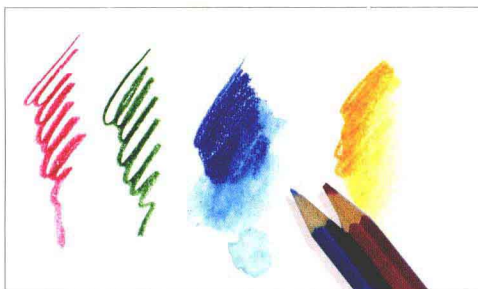

图 1-3-6 彩铅与水溶性彩铅

图 1-3-7 蜡笔

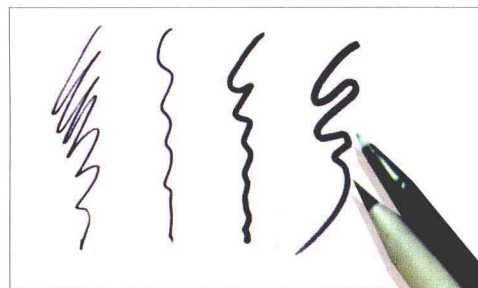

图 1-3-8 硬线笔与针管笔

2. 颜料。常用的有两种，一种是水彩颜料，其特点是覆盖力较弱。另一种是水粉颜料，其特点是覆盖力较强。

3. 其他辅助工具。画板、调色盘、水桶、拷贝纸、胶带等。

4. 笔。时装效果图的用笔主要有三种：即画初稿用的铅笔、涂色用的毛笔、勾线用的勾线笔。

(1) 画初稿用的铅笔：常用的是软硬适中的六棱杆铅笔如 HB，或者自动铅笔。（图 1-3-1）

(2) 涂色笔：白云毛笔（圆头毛笔）、水粉笔（扇头毛笔）、水彩笔（分圆头和扇头两种）。马克笔（分水性和油性）、彩铅（分水溶性和非水溶性）、油画棒。（图 1-3-2 ~ 图 1-3-7）

(3) 勾线笔：勾线笔分两种，即硬线笔和软线笔。硬线笔有针管笔（粗细分 0.05mm 至 0.9mm）、速写钢笔（也称弯尖钢笔）、纤维笔等。软线笔有衣纹笔、叶筋笔、小红毛等。（图 1-3-8）

课后思考与练习

1. 对时装照片进行速写临摹练习。
2. 把衣服平铺写生。
3. 对常用绘画工具绘制特点进行总结。

第2章

时装效果图的人物造型基础

学习目的

通过本章学习,掌握时装人体的结构比例及各种人物动态、服装款式、配件的画法。

学习提示

1. 将时装人体和实际人体的结构比例进行全面的比较。
2. 掌握服装与人体的关系及变化规律。

2.1 人体结构

服装的设计要依据人体特点来进行,对人体结构的了解是学习时装效果图的重要基础。画人体时,我们要了解其结构、骨骼、肌肉、人体比例关系等基本要素。

2.1.1 了解人体的大形

我们可以把人体各部分用不同的几何形态进行归纳和概括,这样有助于观察并理解复杂的人体。如

图:人体的头部看作鸭蛋形,颈部为圆柱体,肩胛为三角形,胸部和臀部为梯形盒状体,各个关节为小球体,上臂为细圆柱体,下臂为细圆锥体,大腿小腿都为圆锥体,手为菱形,脚为锥形。(图2-1-1)

2.1.2 时装人体的比例结构

时装设计从某种意义上来讲是一种夸张的艺术,时装效果图中的比例是理想化的,它比实际人

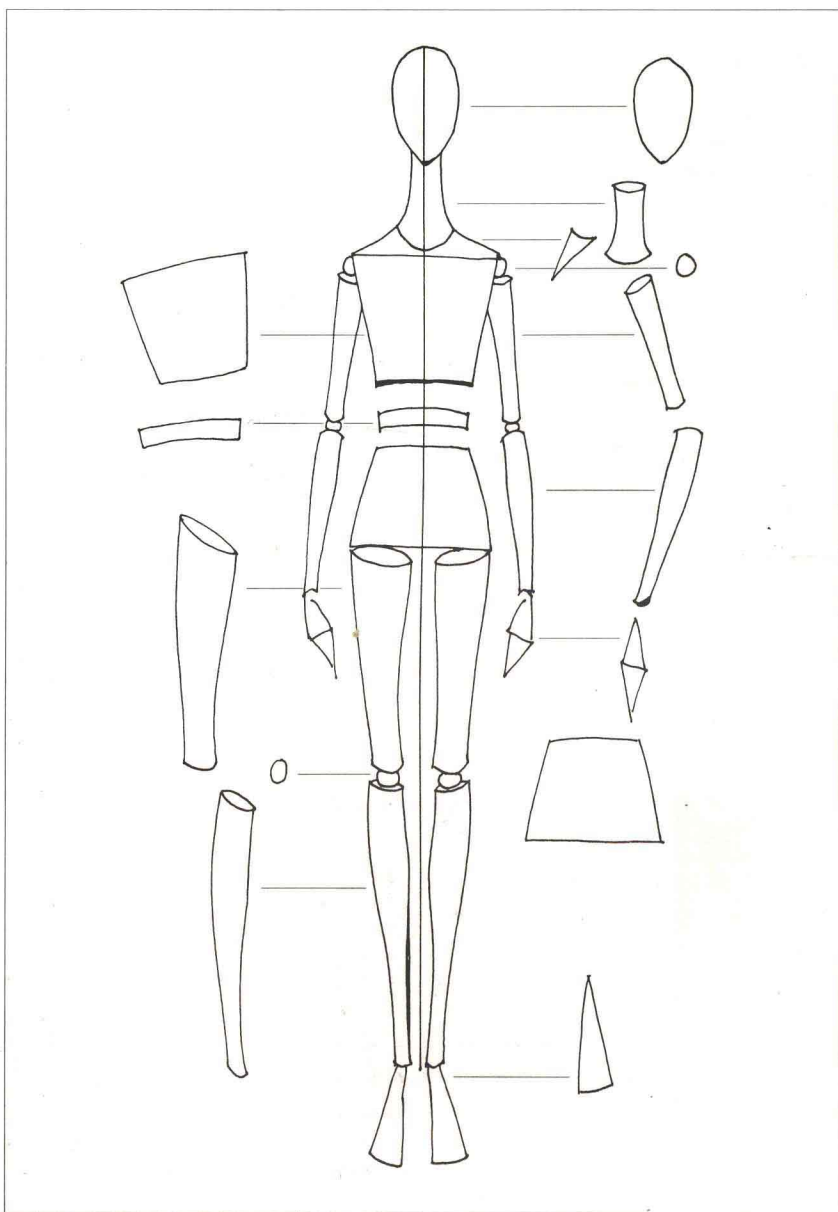

图 2-1-1 人体结构中的几何形态

体更长、更苗条。在效果图绘制中,人体高度多为8个半到10个头长,其中特别强调四肢的长度,目的在于突出服装,满足视觉上的美感需求。

我们以头的长度为标准单位来比较女性人体各部位的比例关系。如图:先从纵向进行测量,脖子为大半个头长,人体肩线到腰围线即上半身为一个半头长,上下手臂均为一个半头长,当手臂自然下垂时

胳膊肘与腰线水平,手指尖位于大腿中部,手掌为一个头长,腰围线到臀围线即臀长为一个头长,臀围线到膝盖即大腿为两个头长,膝盖到脚踝即小腿为两个头长,脚为一个头长,与实际人体相比,拉长的部位主要是脖子与四肢,特别是下手臂与小腿。从横向进行测量,以头的宽度为测量标准单位,肩宽为一个半头宽,腰宽一个头宽,臀宽与肩宽一致。(图2-1-2)

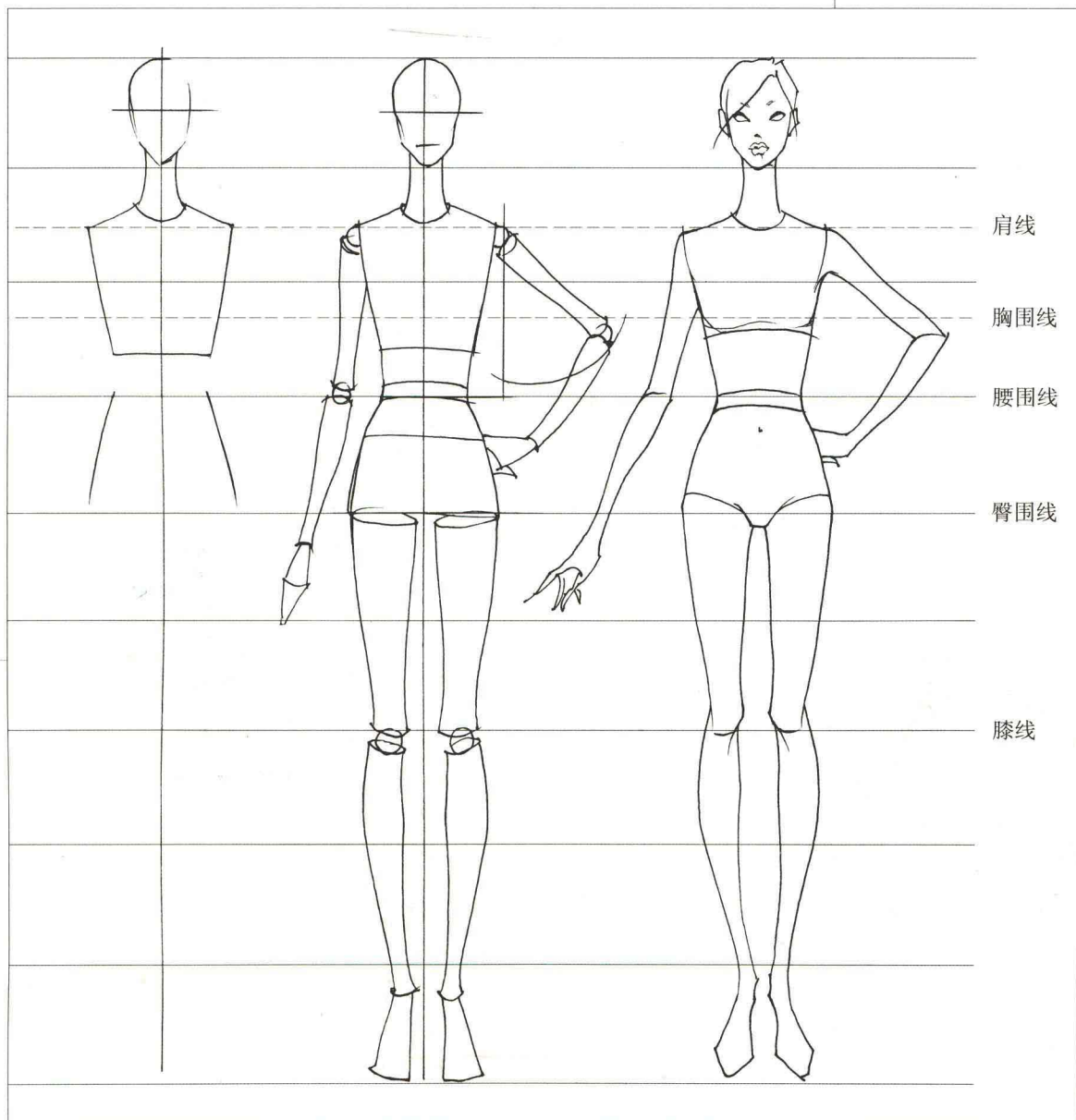

图2-1-2 女性人体比例

男性与女性身体相比较不同点如图所示：男性比女性高半个头，也就是上半身比女性多半个头，颈部较粗，肩宽为两个半头宽，腰宽为一个半头宽，臀宽为一个半头宽，整个上半身为倒三角形，身体各部分肌肉线条非常明显，体态健壮。（图 2-1-3、图 2-1-4）

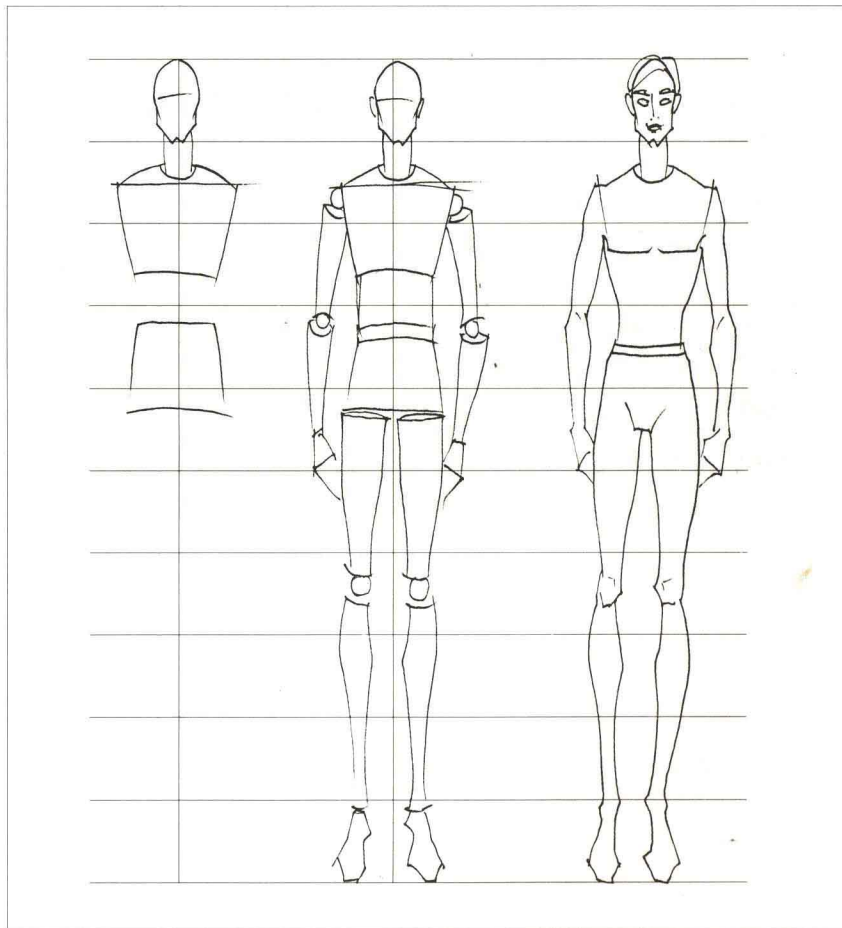

图 2-1-3 男性
人体比例

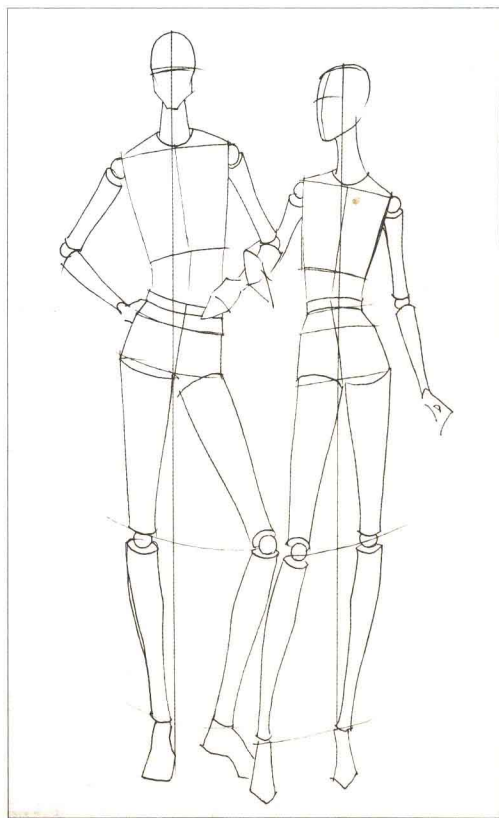

图 2-1-4 男女性人体比较

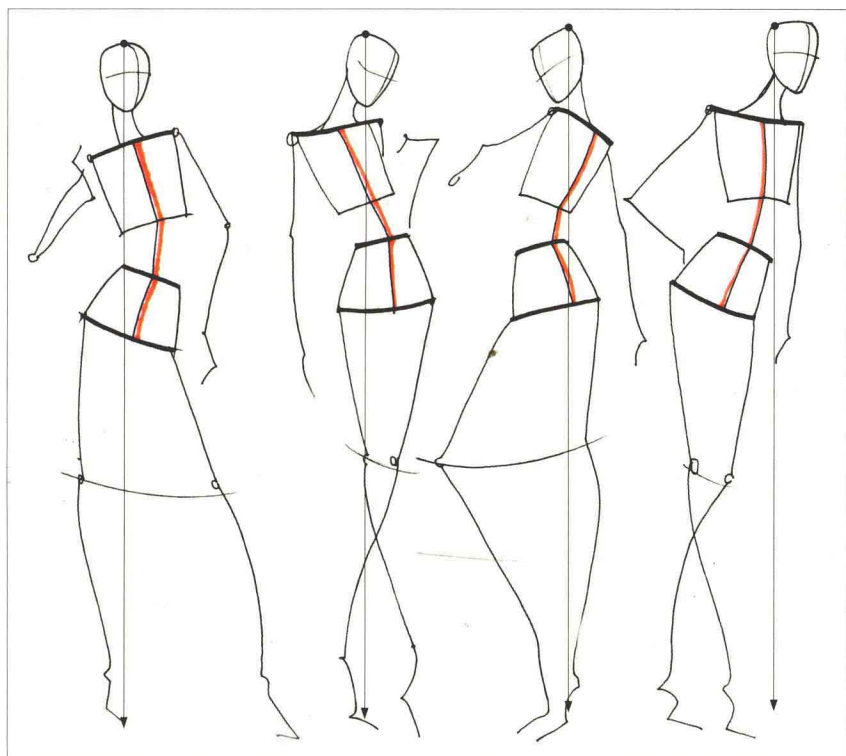

图 2-1-5 人体的重心线与动态线

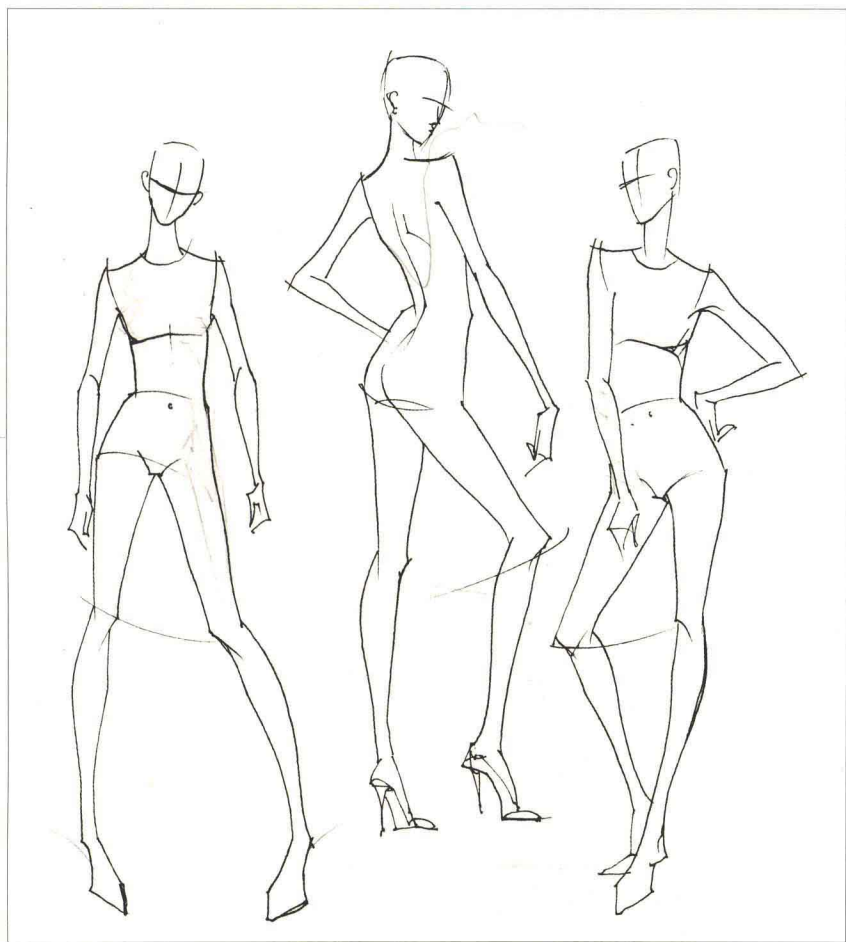

图 2-1-6 自然的人体动态

2.1.3 人体的不同姿态分析

描绘人体动态最基本的是要掌握人体重心的平衡。如：一个站立的放松姿态，必须将身体重心的平衡点落在其中一个脚上。承受重量的脚应画在颈窝的正下方，躯干向承受重量的一侧髋部提起，骨盆向不承受重量的一侧倾斜。由于盆骨倾斜，胸廓和肩膀向身体受重一侧放松，从而使躯干的垂直线弯曲，保持人体的平衡。头、颈、臂及不受重的腿均是自由的，可以展现各种各样的姿态。效果图的动态要注意肩斜线、腰线和髋部斜线的关系及中心线微妙的 S 型变化。单腿支撑的站姿正好形成稳定的三角形构图。将头、颈、胸及手臂的角度最大幅度地拉伸强调动势。手臂与手掌的关系也是人物动态中不可忽视的细节。(图 2-1-5、图 2-1-6)

人体的动态变化丰富,但时装模特的姿态是有一定规律的。为了便于展示完整的时装款式,舒展挺拔的站姿最为常用。要表现出服装最佳的穿着效果,人物动态的选择非常重要。不同的服装风格的动态有所变化。随着人物角度的变化,比如仰视或俯视,适当夸张局部的比例更符合视觉要求,能增强画面形式感。但除了角度外,时装画的人物动态还需要根据时装的风格以及所设计的服装精神来决定。风格端庄的服装我们选择动作幅度较小的站立姿态;风格活泼的服装我们选择身体扭动较夸张的动态。除此之外,为了突出服装款式的设计重点,我们可以选择侧身、背面、坐姿等动态来表现。因此只有选择适合的人体动态才能将设计意图充分地体现出来。(图 2-1-7、图 2-1-8)

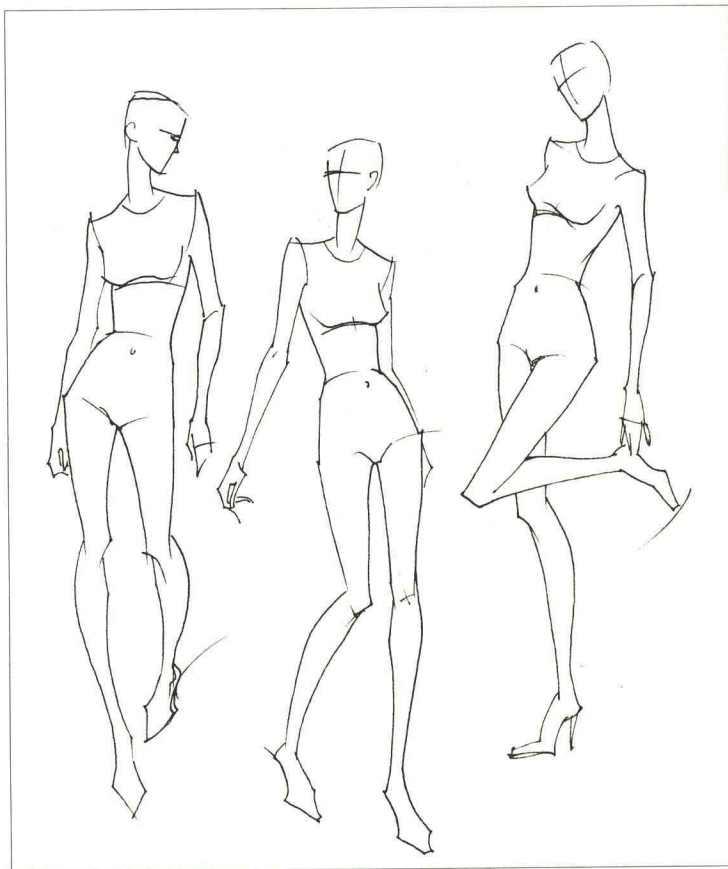

图 2-1-7 时尚的人体动态

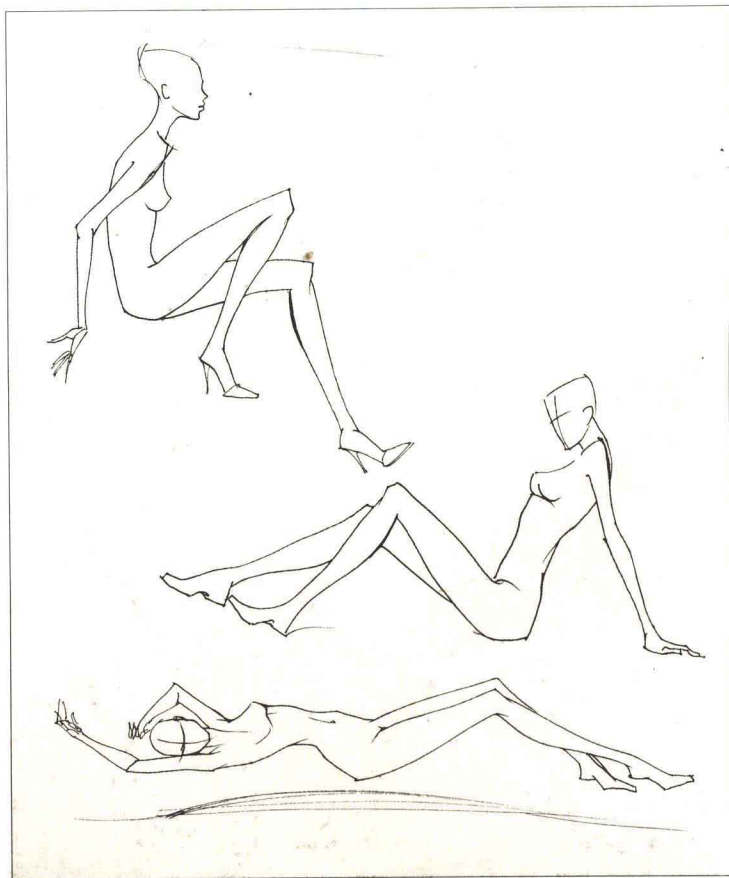

图 2-1-8 人体的坐姿与睡姿

图 2-1-9 夸张扭动的人体动态

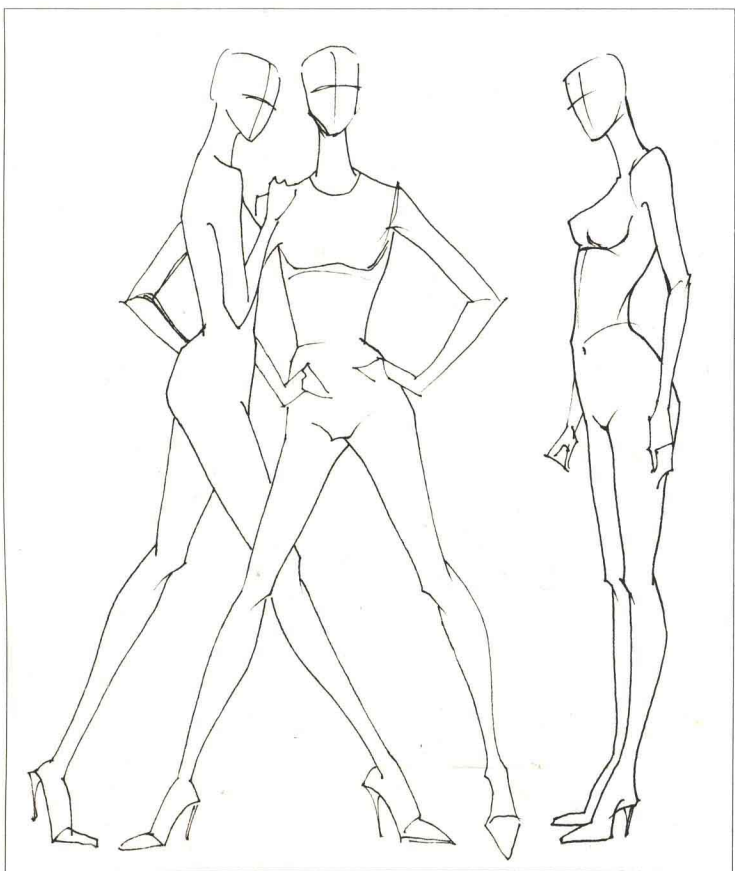

图 2-1-10 人体动态组合

把两个及两个以上的人物动态进行组合时，画面构图要注意视觉的均衡感、节奏感及层次感。如不同角度的各种姿态组合，动态与静态的组合，坐姿与站姿的高低组合等。（图 2-1-9、图 2-1-10）

人物动态是时装展示的基础，合适的动态塑造出来的个性化形象能更好地体现时装的精神。生动的人物动态是打破呆板的画面构图手法之一。通过人物动态的变化与组合，画面会富有节奏感，从而增强形式美感。

动态除了整体动态造型以外，局部的姿态表现也很重要。比如，手部、颈部的姿态能加强时装画的某种氛围。生动的人物神态表现了人物的精神内涵，并能反应所体现的时装风格。就像我们要求模特表现不同风格的时装是要用不同的肢体语言一样，刻画穿着浪漫型的时装与穿着前卫型的时装的模特神态是有所不同的。

2.1.4 人体局部的画法

1. 眼睛、嘴、鼻的画法

眼睛是人面部表情中最传神的部分,眼睛的变化能直接反映出人的内心情感。时装画中的不同风格往往是通过眼神神态及人物动态的刻意夸张来表现的。女性眼睛的画法如下:首先画出眼睛的大概轮廓及眉毛的位置,然后画出双眼皮,同时加深上下眼眶,最后刻画瞳孔的光感,勾出眼睫毛,注意睫毛方向是由里到外,由粗到细,以及眼影的晕染。其中画眉毛时眉头处毛发较稀,根根分明,眉中较为浓密、柔顺,眉梢淡而纤细。在表现不同眼睛方向时,透视变化要准确,眼形和眉形要随着不同的角度而改变。

嘴巴可以反应人的表情变化,画嘴唇需要注意以下几点:一是嘴唇较深的地方是唇裂线、嘴角及下嘴唇底部的小凹槽;二是效果图中模特的嘴唇较为丰厚、性感;三是要注意嘴唇的立体感及光感的明暗虚实变化,体现嘴唇的润泽。

时装效果图中人物的鼻子是最为省略的五官,只需要简略地勾出鼻梁及鼻孔的位置和影调,省去鼻翼结构,这样的鼻子显得更为秀气。(图 2-1-11)

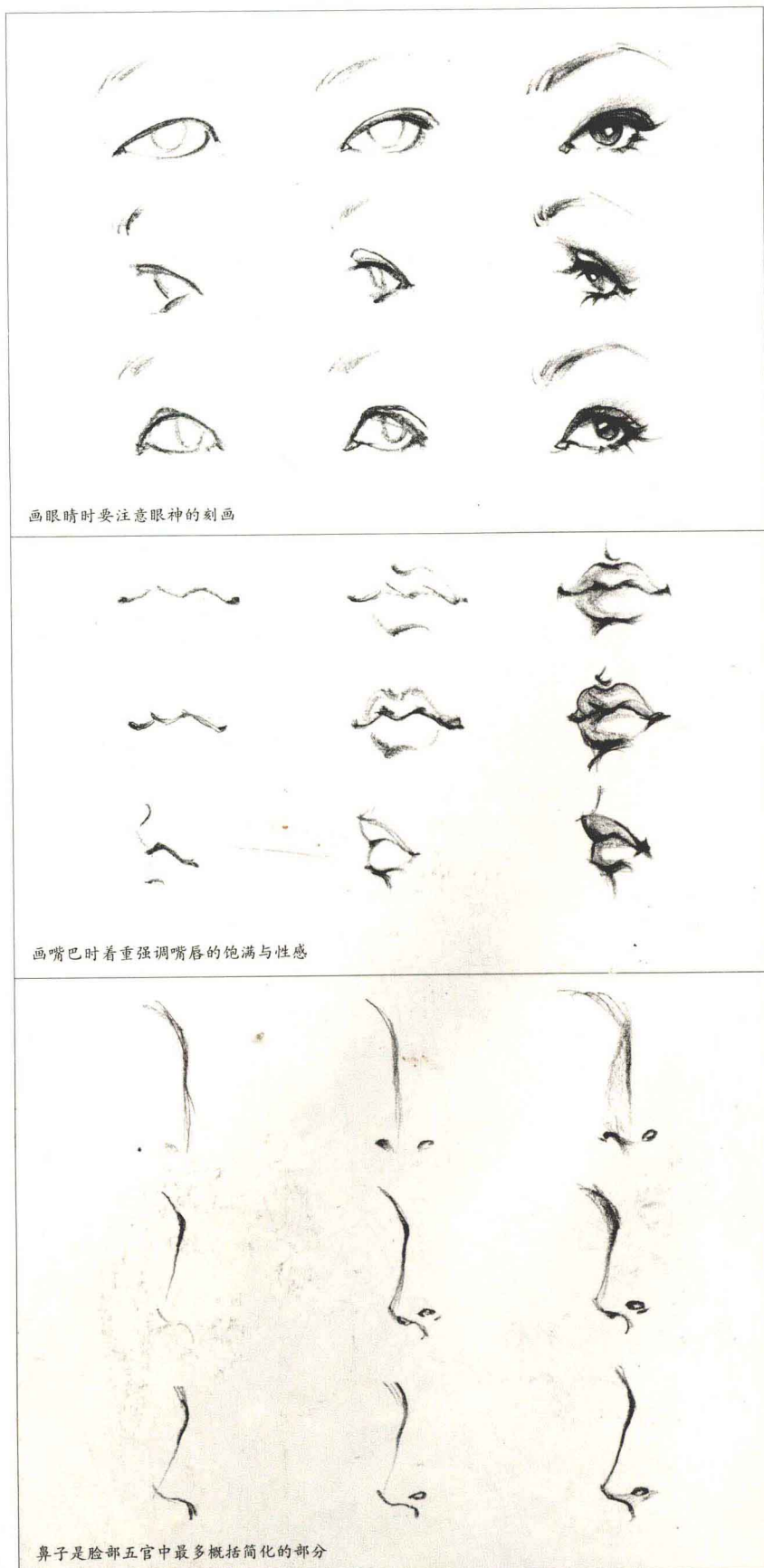

图 2-1-11 眼、嘴、鼻的画法

2. 整体五官

表现整体五官要注意透视关系及风格搭配的协调。不同的角度，各五官及脸部的透视变化要一致。如仰视时，眼角、眉梢、唇角方向同时向下，眼睛和眉毛的距离增大，鼻孔的形状更加完整，下巴变平。不同个性表情脸的特点、不同风格的美是如何体现的，这都需要平时对生活中人物面部的细心观察。

不同的人种其五官和脸型的特点是不一样的。西方人的脸部轮廓较为立体，颧骨较高，眼窝较深，鼻梁挺拔，有一种雕塑的美感。东方人则脸部较宽平，鼻梁低，眼皮较厚，单眼皮较多，散发柔和亲切的感觉。（图 2-1-12）

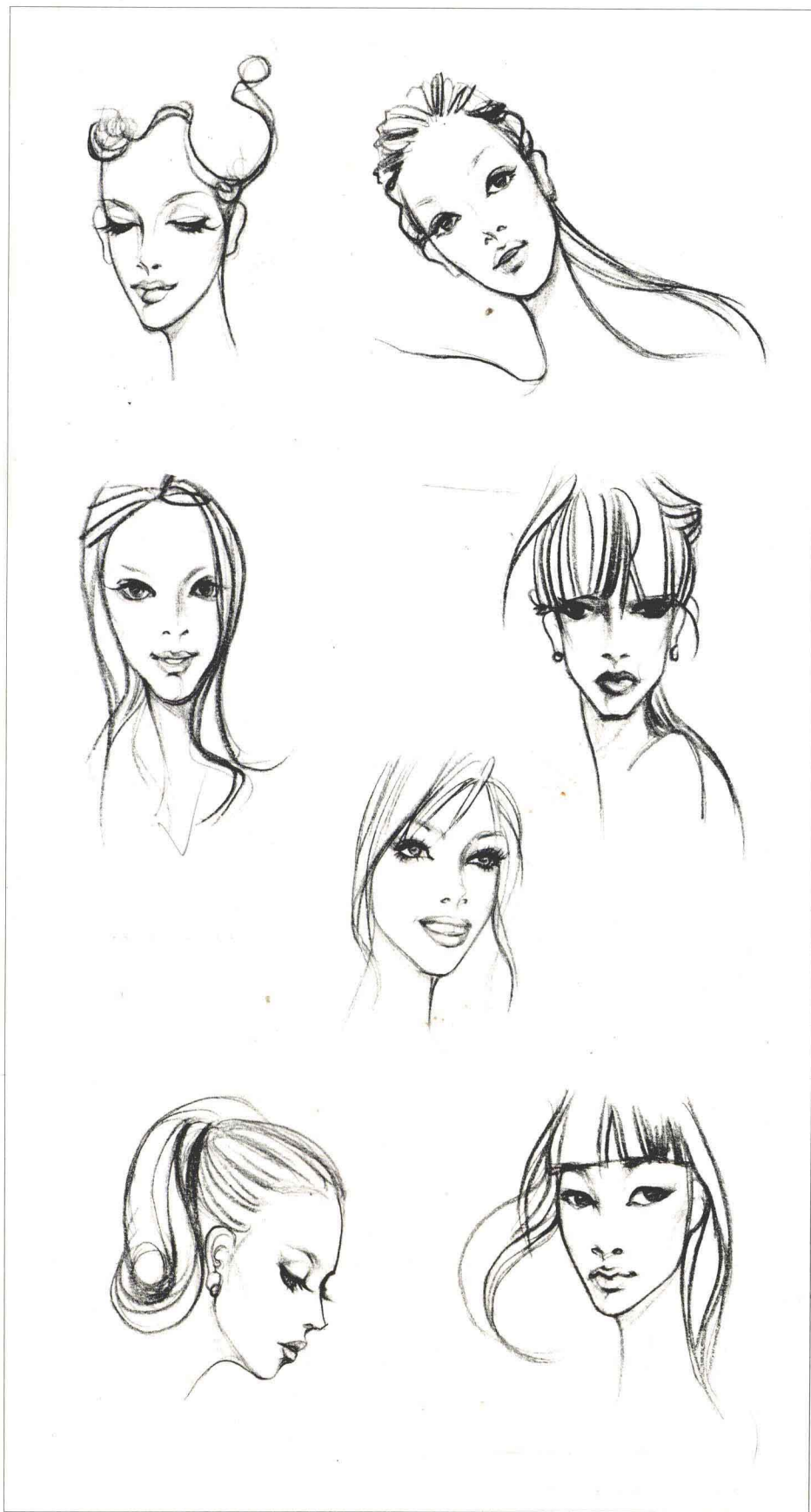

图 2-1-12 不同的五官表情