

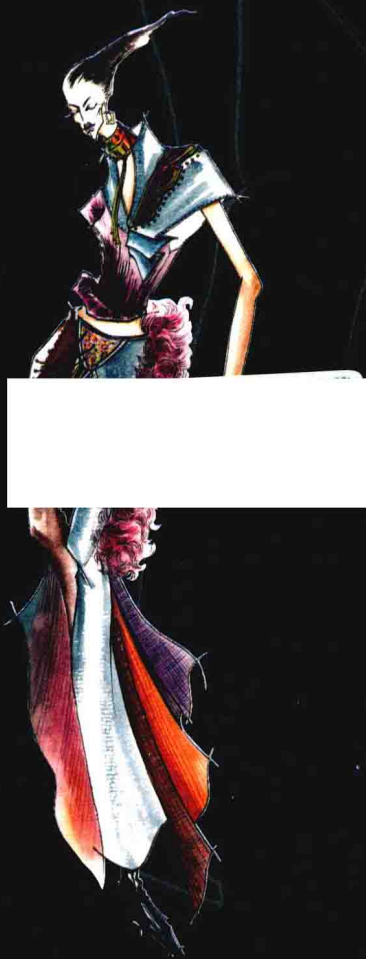
COMPLETE DRAWING GUIDE

完全绘本

时装设计创意快速表达

钟蔚著

最精细的
手绘讲解

◆ 从灵感到设计全过程步骤详解

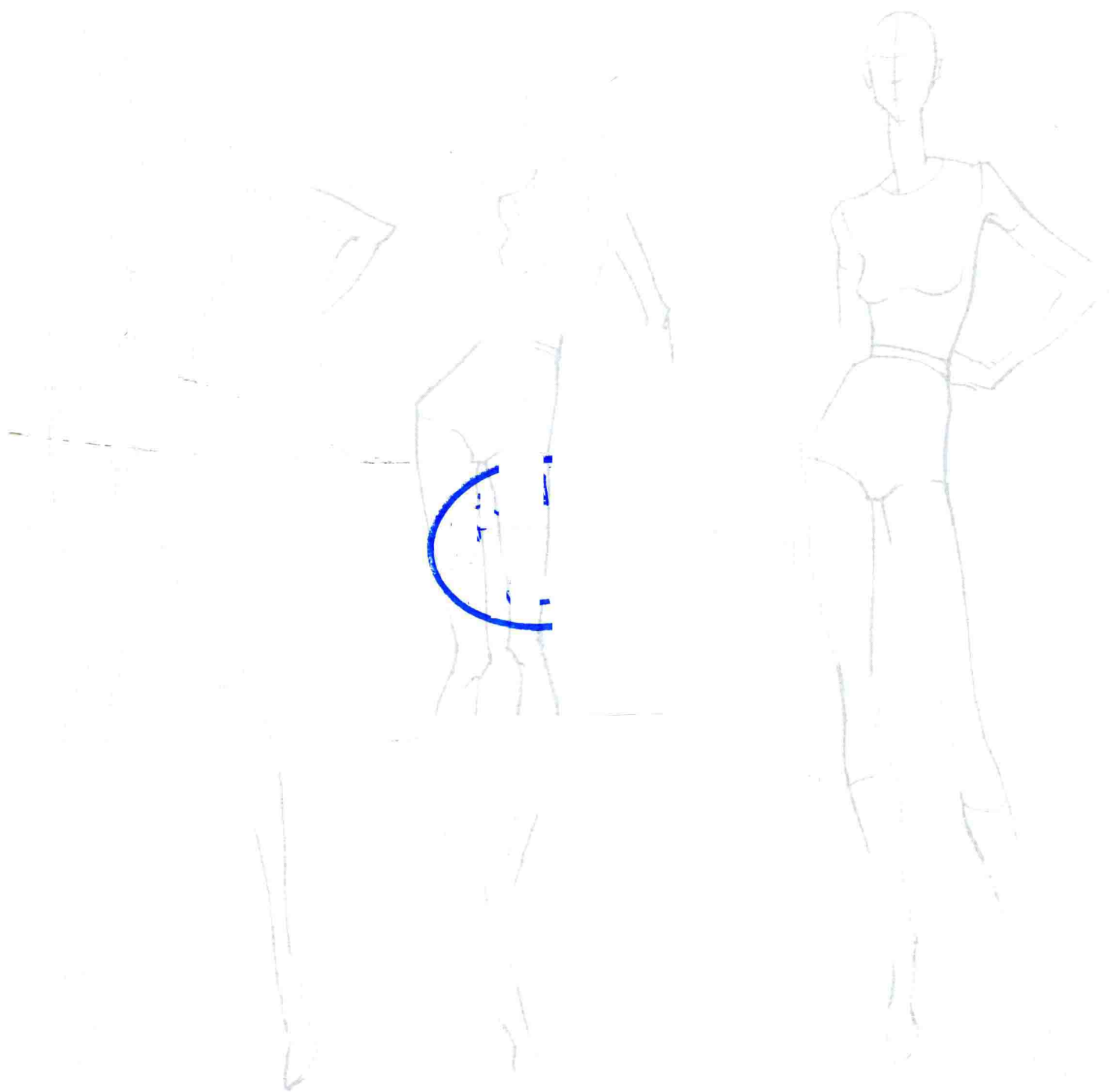
◆ 时装设计手绘技法全攻略

COMPLETE DRAWING GUIDE

完全经本

时装设计创意快速表达

钟蔚著

征稿

优秀作品的出版需要专业美术出版社为您服务!

优质高效的编辑加工

精美的书籍设计与印刷

全国领先的市场占有率.....

这些是我们的专业优势

如果您有好的素描、色彩、速写、设计或其他美术佳作

请将其拍成电子文件发入E-mail:zha319@263.net

或加QQ:449818873 (注明信息: 投稿)

一经采用, 我们将尽快与您联系 !

 湖北美术出版社

专 业 之 道 尽 精 尽 微

本书的书名、文字、图片以及书籍设计版权均为湖北美术出版社所有
任何抄袭与盗版行为我们将追究其法律责任

法律顾问 投诉电话: 027-87679529

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

时装设计创意快速表达 / 钟蔚 著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2013.10

(完全绘本)

ISBN 978-7-5394-6427-5

I. ①时...

II. ①钟...

III. ①时装—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(2013)第219128号

时装设计创意快速表达© 钟蔚 著.

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号B座

电 话: (027)87679520 87679522 87679534

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 635mm × 965mm 1/8

印 张: 27

版 次: 2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

定 价: 98.00元

Preface

前言

服装画是服装设计整个过程中的一个重要环节,从事服装设计工作必须熟练地掌握服装画的技法,因为服装画是表现服装设计理念的必需手段。快速表现是频繁使用的一种表现方式,它贯穿于设计师的整个设计过程,是设计师形象思维和灵感创意的瞬间定格,快速表现重在一个字“快”。

在本书中,作者根据近几年来从事服装设计的亲身感受和经验,总结出一套简单易学、能够快速掌握的服装画表现技法,以图文并茂的形式,分步骤、分阶段讲解,旨在满足不同读者的需求。全书共分六个章节,第一章讲解快题设计与快速表现的概念以及快速表现创作的准备工作。第二章针对人物造型进行训练,从人体的结构、动态的选择、服装的轮廓到人体的姿态、面料的配饰等方面重点讲解和训练。第三章、第四章从服装画快速表现的创作流程到对应的方法做进一步深入讲解,通过大量的步骤图讲解各种快速表现技法的特点和不同面料的质感表现。第五章针对市场需求,通过系列服装设计的快速表现实案来介绍快速表现的方法和过程。在最后一个章节中通过对国内外服装画快速表现的艺术形式与风格样式的分析和解读,为广大读者提供一个系统的学习平台。

全书着力于服装画创作的方法以及笔者个人总结的一些快速表现的技法,希望能对大家的学习和工作带来一点启发。本书和同类书相比有以下几个特点:

1. 系统性

从服装画的定义及种类,服装画的画法、构图,到服装画的风格、创作及实践;从服装造型、服饰色彩,到面料肌理、质感表现;从原创的角度作了较全面的阐述。全书编排风格独特,图文并茂,内容安排由浅入深,体现了较为系统的知识结构和脉络。

2. 时尚性

从时尚妆容到流行配饰,从流行外观到灵感主题,无不体现着时尚性。时装设计不是对现有款式的描绘,而是对流行的体现和创新。时尚性始终贯穿本书的每一个章节,从灵感创意到表现技法,从构图布局到细节体现,无不注意把握时尚的精髓。

3. 原创性

笔者认为在时装设计的创作中应始终强调用原创意识,以及独特的设计绘画语言来体现服装设计神韵及审美情趣。原创性体现在灵感的产生、创意的表达、技法的表现、个人风格的形成,以及设计图构想和实物制作两次创作结合的成果。

此书的写作过程也是一个学习的过程,作者将自己平日积累的一些创作的方法、风格,以及个人总结的一些快速表现的技法介绍给读者,如果能给设计界的同行、学习服装设计的学生一些启示,在其学习和工作有一些收获,那将是我实现了我的初衷。

感谢我的朋友刘莹颖为此书提供了优秀的作品;感谢武汉科技学院领导、老师和学生对我教学的支持;感谢湖北美术出版社为此书出版提出了宝贵的建议。由于作者水平有限,不足之处,恳请广大师生和各位专家批评指正,以期再版时一一修订。

Contents

目录

第1章 时装设计快速表达概述

- 1.1 快题设计和快速表达的概念 / 9
 - 1.1.1 快速表达的目的 / 9
 - 1.1.2 快速表达概念与分类 / 9
- 1.2 快速表达创作的准备 / 9
- 1.3 快速表现的基本技法分析 / 11

第2章 人物造型训练

- 2.1 人体结构与姿态 / 15
 - 2.1.1 眼睛 / 15
 - 2.1.2 嘴 / 15
 - 2.1.3 鼻 / 15
 - 2.1.4 头部 / 16
 - 2.1.5 手 / 18
 - 2.1.6 脚 / 18
 - 2.1.7 身体各个部位的透视关系 / 18
 - 2.1.8 动态选择 / 20
 - 2.1.9 人体正常的比例和理想比例 / 21
 - 2.1.10 服装轮廓和人体的关系 / 22
- 2.2 人物形象设计 / 23
- 2.3 服饰配件的快速表现 / 25
- 2.4 服装各部位的画法 / 29
 - 2.4.1 领部的画法 / 29
 - 2.4.2 袖子的画法 / 31
 - 2.4.3 腰部的画法 / 33
- 2.5 不同服装种类的画法 / 34
 - 2.5.1 背心的画法 / 34
 - 2.5.2 内衣的画法 / 35
 - 2.5.3 衬衣的画法 / 36
 - 2.5.4 夹克衫的画法 / 37
 - 2.5.5 裤子的画法 / 38
 - 2.5.6 裙子的画法 / 39
- 2.6 服装画的构图 / 40
 - 2.6.1 水平式构图 / 40
 - 2.6.2 填充式构图 / 40
 - 2.6.3 整体与局部构图 / 41
 - 2.6.4 穿插式构图 / 41
 - 2.6.5 切割式构图 / 41
- 2.7 时装设计速写的线形表达 / 42

第3章 快题设计的创作流程

- 3.1 从灵感走向设计主题的构思过程 /53
 - 3.1.1 快题设计的思路和构思方法 /53
 - 3.1.2 快题设计主题的表现和设计元素的拓展 /58
- 3.2 正稿的形成过程 /59
 - 3.2.1 设计草图的快速表现 /61
 - 3.2.2 设计初稿的形成 /61
 - 3.2.3 服装效果图正稿的形成 /62

第4章 快速表现时装效果图的方法

- 4.1 快速表现的色彩训练 /65
- 4.2 服饰配色原理 /66
- 4.3 各种常用技法表现 /69
 - 4.3.1 水彩画法的要点与特点讲析 /69
 - 4.3.2 水粉画法的要点与特点讲析 /77
 - 4.3.3 彩色铅笔画法的要点与特点讲析 /84
 - 4.3.4 麦克笔和彩色水笔的要点与特点讲析 /88
 - 4.3.5 电脑技法的要点与特点讲析 /95
- 4.4 快速表现服装面料和材质 /99
 - 4.4.1 常用服装面料的特征 /99
 - 4.4.2 常用面料质感表现 /114
 - 4.4.3 常用工艺细节表现 /117
- 4.5 综合表现技法 /133

第5章 时装设计的快速表现实案

- 5.1 主题时装设计的快速表现实案 /147
 - 5.1.1 主题时装设计 /147
 - 5.1.2 围绕主题的构思展开过程 /147
 - 5.1.3 构思视觉化过程 /147
- 5.2 系列成衣的快速表现实案 /150
 - 5.2.1 什么是系列成衣设计 /150
 - 5.2.2 系列成衣设计特点 /150
 - 5.2.3 系列成衣设计方法 /150

第6章 时装设计快速表现范例讲解

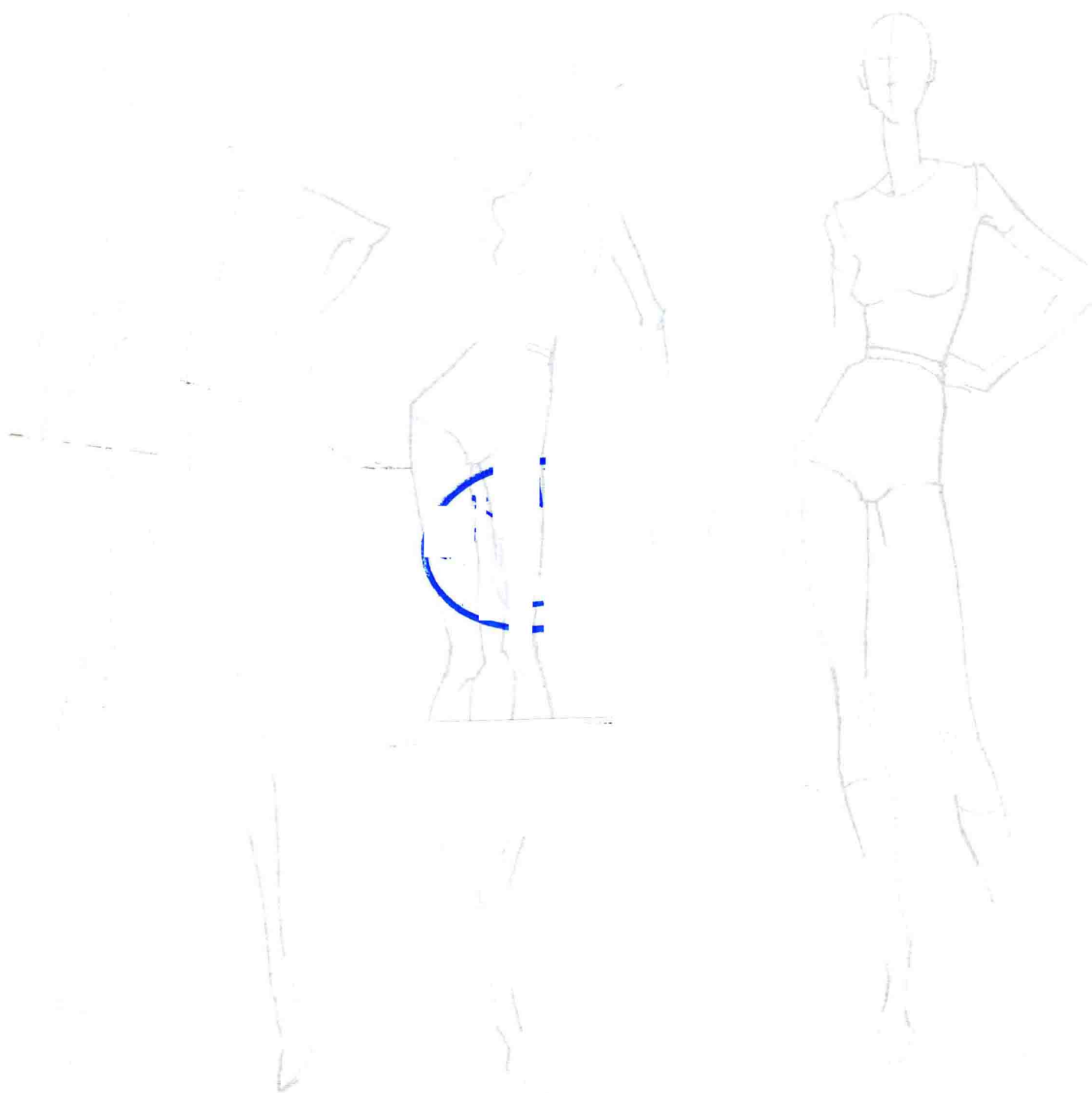
- 6.1 时装设计快速表现的艺术形式与风格样式 /157
- 6.2 国内外服装大赛优秀效果图赏析 /159
- 6.3 高校学生优秀效果图赏析 /205
- 6.4 国外时装设计快速表现欣赏 /210

COMPLETE DRAWINGS GUIDE

完全绘本

时装设计创意快速表达

钟蔚 著

钟蔚，女，副教授，硕士生导师

2005年毕业于香港理工大学时装及纺织品设计专业，获硕士学位

主要科研情况及成果：

设计作品获奖：

1. 服装设计作品《矛盾》获“汉帛奖”第十一届中国国际时装设计师作品大赛银奖 2003
2. 服装设计作品《有机质》获“虎门杯”第五届中国女装设计大赛优秀奖 2005
3. 服装设计作品《嬗变》获湖北省教师美展铜奖 2003
4. 时装画作品《涅槃之舞》获湖北省教师美展银奖 2005
5. 服装设计作品《太多的构想》获全国第八届艺术节优秀奖 2007

获得的教学表彰 / 奖励：

1. 获武汉科技学院第五届青年教师教学竞赛二等奖 2003
2. 获武汉科技学院“师德标兵”称号 2006
3. 获湖北省优秀学士学位论文“优秀指导教师”荣誉 2009、2010
4. 获“教学质量优质教师”称号 2009、2010
5. 教材《时装设计快速表现》获武汉科技学院教学成果二等奖 2009
6. 获武汉纺织大学“教师文明标兵”称号 2010
7. 获湖北省“洪山区十大杰出青年”称号 2011
8. 获武汉纺织大学“学生心目中的优秀教师”称号 2011

主持完成的主要项目：

1. 主持武汉市科技局科技攻关项目《楚文化概念下本土原创服装品牌开发》2011
2. 主持《形象设计与视觉传达复合型人才培养的探索与实践》湖北省教育厅 2007
3. 主持《非物质文化遗产黄梅挑花的文化溯源及其产品升级研究》湖北省教育厅 2010
4. 主持东风“摆手节”晚会全体演员人物造型设计 2009
5. 主持浙丝路国际海洋小姐决赛服装设计 2010
6. 主持湖北电视台《调解面对面》服饰整体造型项目 2011

出版专著：

1. 专著《时装设计快速表现》由湖北美术出版社出版 至今已再版 5 次 2007.6
2. 专著《麦克笔时装设计表现》由湖北美术出版社出版 2010.6

服装画是服装设计整个过程中的一个重要环节,从事服装设计工作必须熟练地掌握服装画的技法,因为服装画是表现服装设计理念的必需手段。快速表现是频繁使用的一种表现方式,它贯穿于设计师的整个设计过程,是设计师形象思维和灵感创意的瞬间定格,快速表现重在一个字“快”。

在本书中,作者根据近几年来从事服装设计的亲身感受和经验,总结出一套简单易学、能够快速掌握的服装画表现技法,以图文并茂的形式,分步骤、分阶段讲解,旨在满足不同读者的需求。全书共分六个章节,第一章讲解快题设计与快速表现的概念以及快速表现创作的准备工作。第二章针对人物造型进行训练,从人体的结构、动态的选择、服装的轮廓到人体的姿态、面料的配饰等方面重点讲解和训练。第三章、第四章从服装画快速表现的创作流程到对应的方法做进一步深入讲解,通过大量的步骤图讲解各种快速表现技法的特点和不同面料的质感表现。第五章针对市场需求,通过系列服装设计的快速表现实案来介绍快速表现的方法和过程。在最后一个章节中通过对国内外服装画快速表现的艺术形式与风格样式的分析和解读,为广大读者提供一个系统的学习平台。

全书着力于服装画创作的方法以及笔者个人总结的一些快速表现的技法,希望能对大家的学习和工作带来一点启发。本书和同类书相比有以下几个特点:

1. 系统性

从服装画的定义及种类,服装画的画法、构图,到服装画的风格、创作及实践;从服装造型、服饰色彩,到面料肌理、质感表现;从原创的角度作了较全面的阐述。全书编排风格独特,图文并茂,内容安排由浅入深,体现了较为系统的知识结构和脉络。

2. 时尚性

从时尚妆容到流行配饰,从流行外观到灵感主题,无不体现着时尚性。时装设计不是对现有款式的描绘,而是对流行的体现和创新。时尚性始终贯穿本书的每一个章节,从灵感创意到表现技法,从构图布局到细节体现,无不注意把握时尚的精髓。

3. 原创性

笔者认为在时装设计的创作中应始终强调用原创意识,以及独特的设计绘画语言来体现服装设计神韵及审美情趣。原创性体现在灵感的产生、创意的表达、技法的表现、个人风格的形成,以及设计图构想和实物制作两次创作结合的成果。

此书的写作过程也是一个学习的过程,作者将自己平日积累的一些创作的方法、风格,以及个人总结的一些快速表现的技法介绍给读者,如果能给设计界的同行、学习服装设计的学生一些启示,在其学习和工作有一些收获,那将是我实现了我的初衷。

感谢我的朋友刘莹颖为此书提供了优秀的作品;感谢武汉科技学院领导、老师和学生对我教学的支持;感谢湖北美术出版社为此书出版提出了宝贵的建议。由于作者水平有限,不足之处,恳请广大师生和各位专家批评指正,以期再版时一一修订。

Contents

目录

第1章 时装设计快速表达概述

- 1.1 快题设计和快速表达的概念 / 9
 - 1.1.1 快速表达的目的 / 9
 - 1.1.2 快速表达概念与分类 / 9
- 1.2 快速表达创作的准备 / 9
- 1.3 快速表现的基本技法分析 / 11

第2章 人物造型训练

- 2.1 人体结构与姿态 / 15
 - 2.1.1 眼睛 / 15
 - 2.1.2 嘴 / 15
 - 2.1.3 鼻 / 15
 - 2.1.4 头部 / 16
 - 2.1.5 手 / 18
 - 2.1.6 脚 / 18
 - 2.1.7 身体各个部位的透视关系 / 18
 - 2.1.8 动态选择 / 20
 - 2.1.9 人体正常的比例和理想比例 / 21
 - 2.1.10 服装轮廓和人体的关系 / 22
- 2.2 人物形象设计 / 23
- 2.3 服饰配件的快速表现 / 25
- 2.4 服装各部位的画法 / 29
 - 2.4.1 领部的画法 / 29
 - 2.4.2 袖子的画法 / 31
 - 2.4.3 腰部的画法 / 33
- 2.5 不同服装种类的画法 / 34
 - 2.5.1 背心的画法 / 34
 - 2.5.2 内衣的画法 / 35
 - 2.5.3 衬衣的画法 / 36
 - 2.5.4 夹克衫的画法 / 37
 - 2.5.5 裤子的画法 / 38
 - 2.5.6 裙子的画法 / 39
- 2.6 服装画的构图 / 40
 - 2.6.1 水平式构图 / 40
 - 2.6.2 填充式构图 / 40
 - 2.6.3 整体与局部构图 / 41
 - 2.6.4 穿插式构图 / 41
 - 2.6.5 切割式构图 / 41
- 2.7 时装设计速写的线形表达 / 42

第3章 快题设计的创作流程

- 3.1 从灵感走向设计主题的构思过程 / 53
 - 3.1.1 快题设计的思路 and 构思方法 / 53
 - 3.1.2 快题设计主题的表现 and 设计元素的拓展 / 58
- 3.2 正稿的形成过程 / 59
 - 3.2.1 设计草图的快速表现 / 61
 - 3.2.2 设计初稿的形成 / 61
 - 3.2.3 服装效果图正稿的形成 / 62

第4章 快速表现时装效果图的方法

- 4.1 快速表现的色彩训练 / 65
- 4.2 服饰配色原理 / 66
- 4.3 各种常用技法表现 / 69
 - 4.3.1 水彩画法的要点与特点讲析 / 69
 - 4.3.2 水粉画法的要点与特点讲析 / 77
 - 4.3.3 彩色铅笔画法的要点与特点讲析 / 84
 - 4.3.4 麦克笔和彩色水笔的要点与特点讲析 / 88
 - 4.3.5 电脑技法的要点与特点讲析 / 95
- 4.4 快速表现服装面料和材质 / 99
 - 4.4.1 常用服装面料的特征 / 99
 - 4.4.2 常用面料质感表现 / 114
 - 4.4.3 常用工艺细节表现 / 117
- 4.5 综合表现技法 / 133

第5章 时装设计的快速表现实案

- 5.1 主题时装设计的快速表现实案 / 147
 - 5.1.1 主题时装设计 / 147
 - 5.1.2 围绕主题的构思展开过程 / 147
 - 5.1.3 构思视觉化过程 / 147
- 5.2 系列成衣的快速表现实案 / 150
 - 5.2.1 什么是系列成衣设计 / 150
 - 5.2.2 系列成衣设计特点 / 150
 - 5.2.3 系列成衣设计方法 / 150

第6章 时装设计快速表现范例讲解

- 6.1 时装设计快速表现的艺术形式与风格样式 / 157
- 6.2 国内外服装大赛优秀效果图赏析 / 159
- 6.3 高校学生优秀效果图赏析 / 205
- 6.4 国外时装设计快速表现欣赏 / 210

视觉创意

视觉的创意旨在营造独具一格的风格。

1

快速表达

融汇传统与现代，表达创意思想，提升设计价值。

2

第4章 快速表现时装效果图的方法 99

4.4 快速表现服装面料和材质

面料和材质是服装的载体，服装设计是通过各种各样的面料和材质来表现的。为了更好地表现设计师的设计意图，让观者有更直观的印象，在服装效果图的创作中对面料和材质的表现十分重要。要想更快更好地表现面料的特性，首先得对面料的结构特性有一个简要的了解，再运用各种技法来表现。

4.4.1 常用服装面料的特征

1. 棉织物类：棉织物亦称棉布，是以棉纱为原料的机织物，特点是吸汗、透气、柔软、舒适、光泽柔和、质朴，富有自然美感。

(1) 小碎花棉布 (图4-4-1)

A 水彩技法

a. 用浅蓝色和深蓝色调和水，按照轻重的程度画出底色，画出明暗关系，并画出白天的那种柔和主要的花卉。

b. 将一点点的深蓝色调和水，画出暗部和阴影关系。

C. 用彩色铅笔与白色圆珠笔，调整整体效果。

(图4-4-1)

B 马克笔技法

a. 用浅蓝色和深蓝色调和水，按照轻重的程度画出底色，画出明暗关系，并画出白天的那种柔和主要的花卉。

b. 根据面料的质地画出阴影，注意阴影的可塑性，将阴影的颜色和线条与底色相对比。

C. 用马克笔画出阴影和暗部，同时画出高光部分。

3

流行外观

演绎人文情怀，再现流行经典，引领品牌风尚。

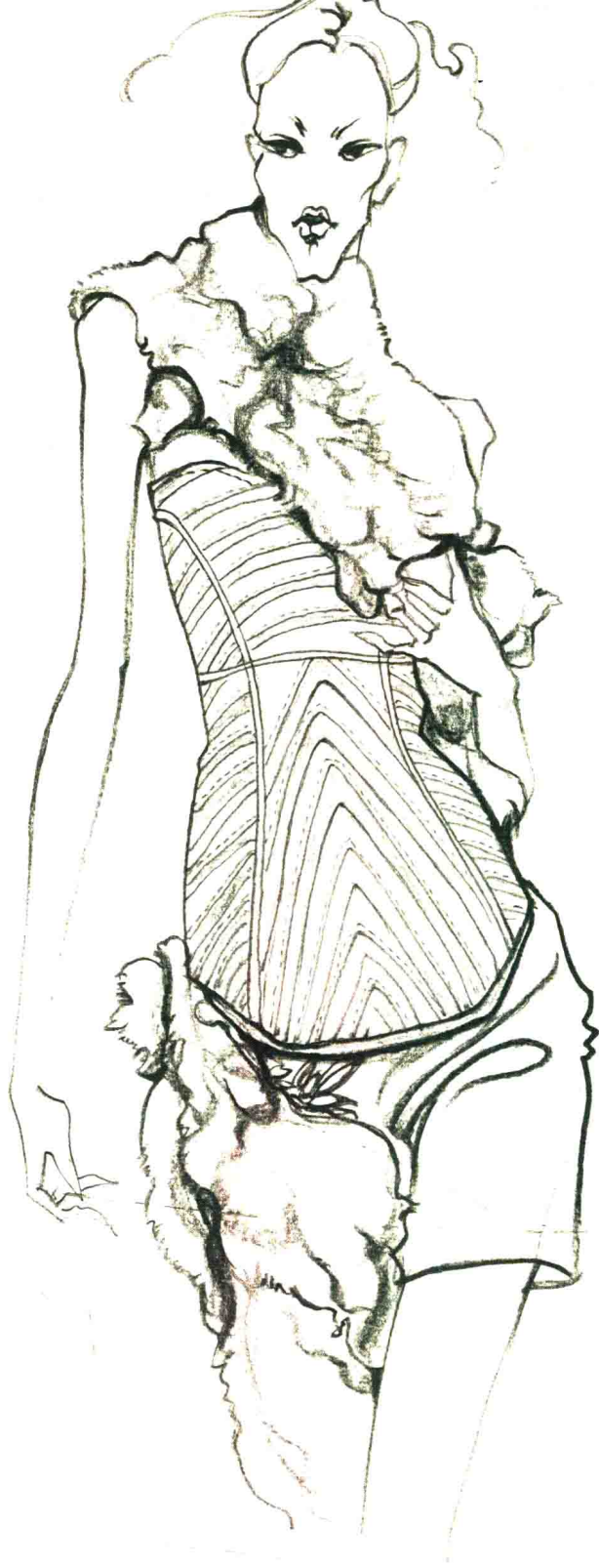

4

时尚元素

解读审美差异，注入设计元素，引领时尚潮流。

第 1 章 时装设计快速表达概述

培养设计的观念

学习目的

服装效果图是快速、便捷表达设计意图的最佳载体，了解和熟练掌握快速表现服装效果图的各种技法是服装设计师应具备的基本功。

训练计划

了解什么是服装效果图的“快速表现”；“快速表现”的技法有哪些；掌握快速表现服装设计意图的流程；灵活运用各种技法，快速而准确地表现设计意图。

表现技法：麦克笔的基本技法
彩色铅笔的基本技法
蜡笔、油画棒的基本技法

工具材料：铅笔、毛笔、底纹笔、
麦克笔、色粉笔、针管笔、
蜡笔、油画棒、水溶彩铅、
水彩颜料、水粉颜料、
绘图纸、卡纸、水彩纸等

服装设计效果图也称服装画,是对设计思想的表达,目的在于设计师将设计构思化为可视形态,它能把设计师的设计理念和创作意图通过直接明了的视觉形式展示出来,使人们能够了解其意图并提出修改意见。它的表现始终贯穿于服装设计的全过程,设计的不同阶段需要不同形式的表现图。设计的语言要形象,更要快捷,随着时代的进步、信息社会的到来,人们对服装画的表达又有了新的要求,这就是快速表现的来临。

1.1 快题设计和快速表达的概念

1.1.1 快速表达的目的

快速表达是频繁使用的一种表现方式,它贯穿于设计师的设计过程,为设计师提供形象化的思维过程和固定瞬间即逝的创意,在与他人交流过程中也可以快速地沟通解决问题。对于多长时间称为“快题设计”,无准确定义,视服装款式及表现程度而定,当然越快越好,前提是准确地表达设计构思,正常情况下一个单品时装款式的绘制和表达不超过一刻钟为佳。在快速表现应用已经十分成熟和普遍的领域,诸如环境设计领域、产品造型设计领域,一个设计师能否在最短的时间

内将自己的设计意图用形象的图形和文字展示给顾客或业主,将直接关系到项目的成败和企业的利益。因此,“快就是效率,快就是机会”。

1.1.2 快速表达概念与分类

快速表达就是利用一切工具和手段,用最快的时间表现作者的设计意图。它不等同于设计草图。设计草图可以只有自己看得懂,但快速表现必须让其他人也明白,快速表现图比草图表达更具体、思路更清晰。

服装画的快速表现,是服装艺术表现语言的表达形式;快速表现的服装画相对于传统的严谨的服装效果图更具夸张性和鲜明的个性特征,简化手法,“快”是其主要特征即构思快、表达快、效果明快;“简”是其另一个特征即简洁、简便、简单扼要。

需要强调的是,服装效果图采用的是绘画的视觉艺术的表达形式,但单纯地把它看成是绘画的观念就错了,绘画强调技术的表现,而服装效果图首先是“设计”,其次才是“绘画”。在绘制服装效果图的时候可以追求一些个人的绘画风格,注重画面整体效果的同时,一定不能忽略服装款式的表现,诸如服装色彩的搭配、时尚元素的运用、

配件与整体着装效果的呼应、人物形态和服装风格的统一等设计层面的考虑,这样,设计和绘制的服装效果图才是集审美性、创造性、时尚性、表现力、设计感于一身的作品,才能为以后成为一名优秀的服装设计师奠定好基础。

1.2 快速表达创作的准备

1. 笔类:分铅笔、水笔、毛笔三种。

(1) 铅笔:常用的有适于素描的绘图铅笔,以HB型较为常用;自动铅笔由于其线条清秀纤细也比较适合绘制草图和勾线。(图1-2-1)

(2) 水笔:常用的为线条粗细变化生动的美工笔和(0.05-0.30)不同型号的针管笔,它们的作用适于表现不同风格的线条。

(图1-2-2)

(3) 毛笔:有软硬之分。常用的有小红毛、狼圭、叶筋,这类笔主要是狼毫,笔峰硬挺适合勾线;软质的笔主要是羊毫的白云,笔峰柔软,吸水量大,适于涂大面积色彩和晕染。水粉笔适于平涂画法。(图1-2-3)

图1-2-1

图1-2-2

2. 颜料: 水彩、水粉、油画棒、蜡笔、彩色铅笔、麦克笔、色粉笔等。(图1-2-4~图1-2-6)

3. 纸张: 水彩纸、卡纸、绘图纸、特殊工艺的纸张, 拷贝纸(硫酸纸)可以帮助复制画稿。(图1-2-7)

4. 其他: 橡皮、美工刀、直尺、调色盘。

图1-2-3

彩色铅笔

图1-2-4

麦克笔

麦克笔

图1-2-5

油画棒

蜡笔

色粉笔

水彩颜料、水粉颜料

图1-2-6

水彩纸反面

水彩纸正面

复印纸

色卡纸

图1-2-7

1.3 快速表现的基本技法分析

自动铅笔、绘图铅笔。(图1-3-1)

针管笔、美工钢笔、签字笔、水性笔、圆珠笔。(图1-3-2)

大白云、中依纹、小红圭、叶筋。(图1-3-3)

尼龙笔、中号排笔、水彩笔、水粉笔。(图1-3-4)

图1-3-1

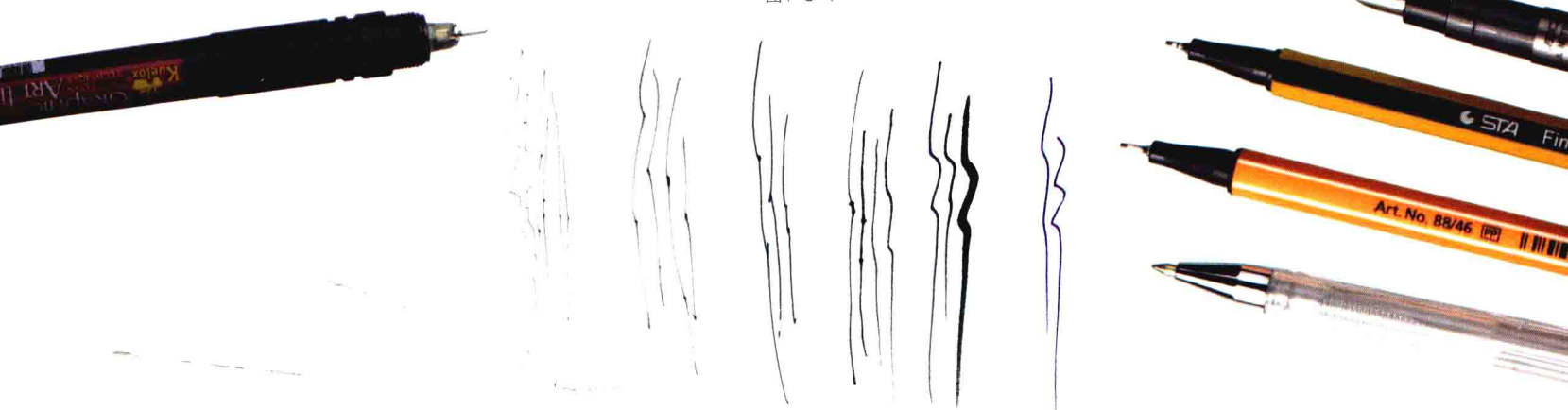

图1-3-2

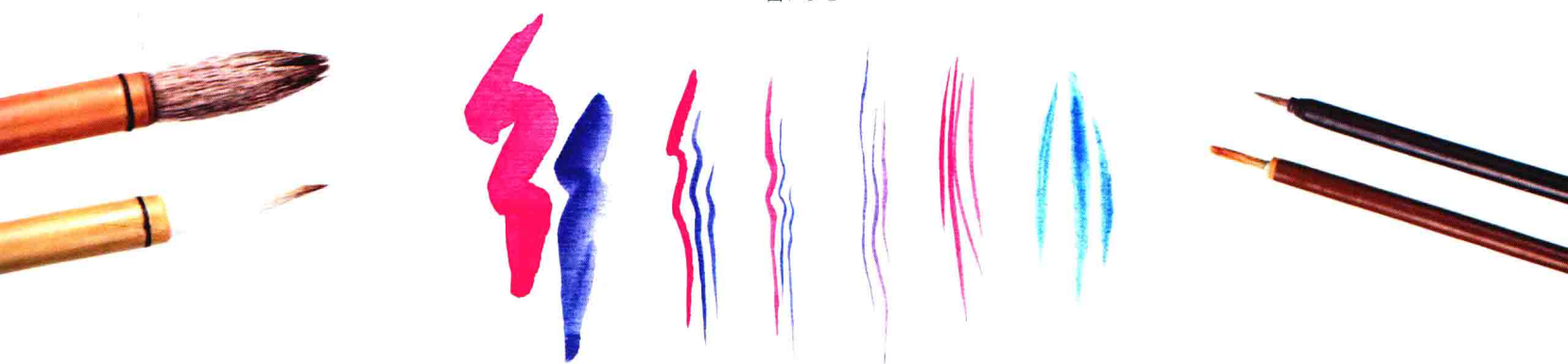

图1-3-3

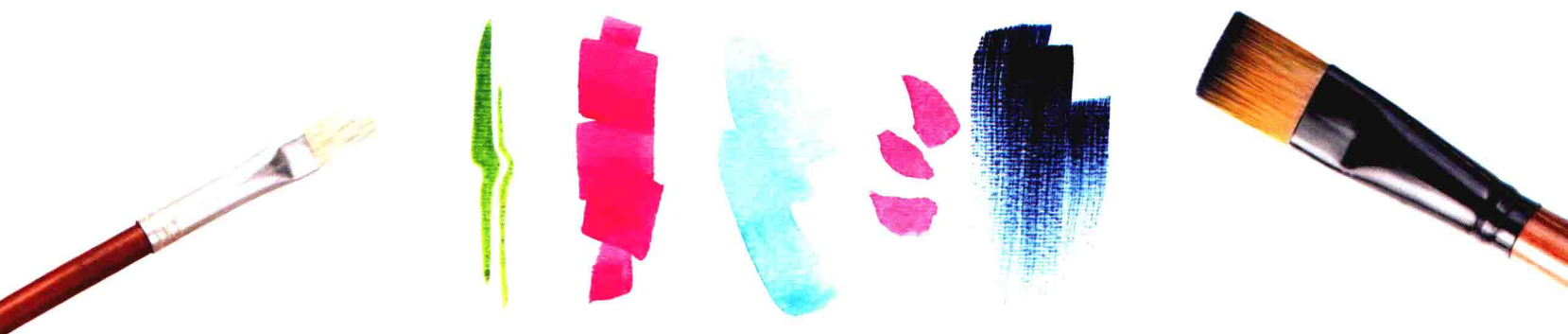

图1-3-4