

服装设计

美术基础
习作集丛书
(第二辑)

习

作

集

主 编：李方明 贺文庆

本集编著：林燕宁 何仟

GUANGXI
FINE
ARTS
PUBLISHING
HOUSE

广西美术出版社

FASHION 98

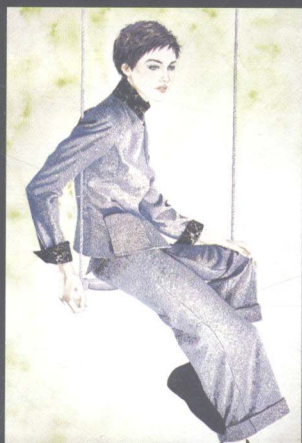
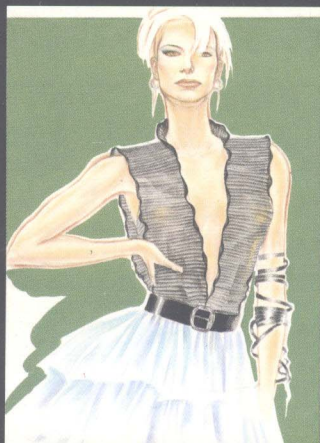
九七七六

1.2-64
46

服装 设计 习 作 集

美术基础习作集丛书（第二辑）

主 编：李方明 贺文庆
本集编著：林燕宁 何 仟
广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计习作集 / 林燕宁,何迁编著. — 南宁: 广西美术出版社,
2002. 1

(美术基础习作集丛书.第二辑/李方明, 贺文庆主编)

ISBN7-80674-049-X

I.服… II.①林… ②何… III.①服装—设计—作品集—中国 IV.TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第079680号

美术基础习作集丛书(第二辑)
服装设计习作集

主 编: 李方明 贺文庆
本集编著: 林燕宁 何 迁
责任编辑: 钟艺兵 陈小英
装帧设计: 文 庆

出版发行: 广西美术出版社
(南宁市望园路9号 邮编:530022 电话:0771-5701356)

制 版: 西麦电脑制作分色印务有限公司
印 刷: 金杯印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/8
印 张: 6
版次印次: 2002年2月第1版 2002年2月第1次印刷

书 号: ISBN 7-80674-049-X/TS.3

定价: 28.00元

作者简介

林燕宁：

毕业于清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)服装设计专业，现为广西艺术学院设计系讲师。曾获兄弟杯国际青年服装设计师作品大奖赛“国家奖”。出版专著有《服装设计入门》，参与编著出版《现代设计学校》、《中外图形运用》等丛书。

何仟：

1989年考入广西艺术学院美术系染织服装设计专业，1993年毕业并留校任教于美术系，一直从事服装设计专业的教学工作。现为广西艺术学院设计系讲师。

序

世纪之交，中国的艺术教育正处于从观念到实践的变革，新的教学理念仍在探索之中，形成了多元并存互补的艺术环境和教学氛围。

绘画是一门视觉艺术，高素养的艺术视觉则需要学习、借鉴、实践。为了更好地引导学生及美术爱好者掌握正确的观察方法、思维方式，广西美术出版社推出了第一辑《美术基础习作集》系列丛书共7册。书中选编了一批目前国内具有代表性的优秀基础习作，反映了我国美术教育的新趋势，成为学生、美术爱好者的指导范本。习作集的出版深受欢迎，并多次再版。为了满足读者的需求，我们再次精选出国内部分美术院校师生的优秀作品，入编第二辑习作集，汇集人物速写、素描石膏像、素描静物、素描头像、素描人物、色彩静物、色彩人物、色彩风景、图案基础、服装设计等习作集共10册。丛书的内容更丰富、更全面、更具针对性，旨在开拓人们的视野及新的空间，奠定正确的造型认识方式和观察方法，弄懂科学规律，培养艺术视觉，提高审美品位。大多数作品均附有评析，使学生及美术爱好者更加理解作品的含意和作画时的情态，并具体到技法的运用、材料的采用、构图的设置、形体的塑造、色调的处理等，多视角地展示了习作基础中的体验、理解和表达方式。

古往今来，哪位艺术大师不是因根基的丰厚才使得他们步入艺术的高峰。由此可见，绘画中的那些最基本的元素，成为我们求索的内容，它们是验证我们的理念、视觉、情感的落脚点。对艺术理解的深刻往往就在于我们对绘画那朴素而纯粹的本质的感悟。

一分耕耘，一分收获，艺术没有捷径可言，但有理可循，成功之路就始于你的笔下。

李方明
2001年9月于赭山

服装设计习作，是设计师调动和运用艺术想象的服装美学思维，以一定的设计原则为基础，将设计构想用平面绘画的形式表达出来的设计作品，或是以相应的裁、缝、编、裹等工艺手段，将服装材料直接在人体或模型上进行预设效果的创作过程中所设计的产品。它是设计师表达创作意图的重要形式，也是服装作品的基础程序。

在基础概念里，我们都知道，服装设计是以人为中心的包装设计，是在人这个基本点上的艺术学与自然科学技术的结合过程。人的形体及人的心理特性是设计中所涉及的重要因素，因此，在进行服装设计时，必须充分了解人体结构特征及其美的形态，其设计习作是在美的人体构架上进行绘画形式的表达或以立体三维形式来展现的。

一、服装设计的人体表现

1. 人体比例和动态

在平时的生活中，人的正常比例一般为7个半头高。在纯艺术的绘画表现中均以此为基准。但在服装设计习作里，为了使着装效果更符合人们的理想状态，其比例应以比生活中正常人体比例高出1个头以上的服装人体为基准。在服装设计效果图的表现上，通常用到9至11个头高的服装人体比例，其目的是为了突出服装的着装效果，其夸张的部位主要是将下肢拉长（尤其是小腿部分），手臂部分也相应地拉长些，使人的体形在着装后，展示得更加充分，显得更修长、美丽。（如图1）

人物的动态美，能使服装充分地体现其特性和内涵。掌握动态，首先是掌握好人体的中心线与动态线，人体的中心线是从人的头顶至两脚间的一条对称直线（直立时）（如图2），随着人体动作这条直线便随之形成S形曲线，这就是人体动作时的动态线。人体上的肩线、腰线、臀线、膝线也可以构成人体基本动作的动态线。当人体直立时，这四条线均处在平行状态，如果人体因动作变化而扭动时，这四条线则倾斜互为夹角。（如图3）因而在服装效果图的表现中，确定动态线是第一步，随着动态线而后完善的人体及其服装效果均可随动态的曲线美而产生强烈的艺术感。

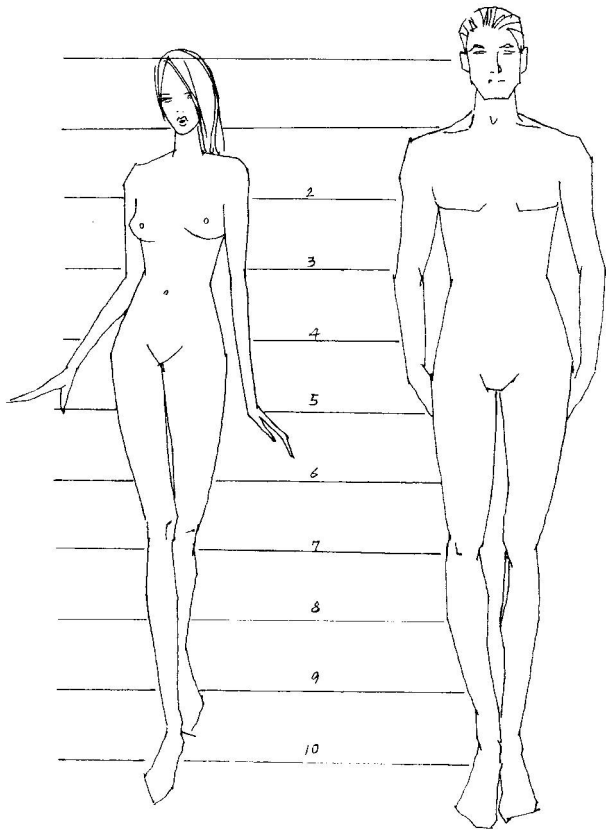

图 1：服装设计的人体表现

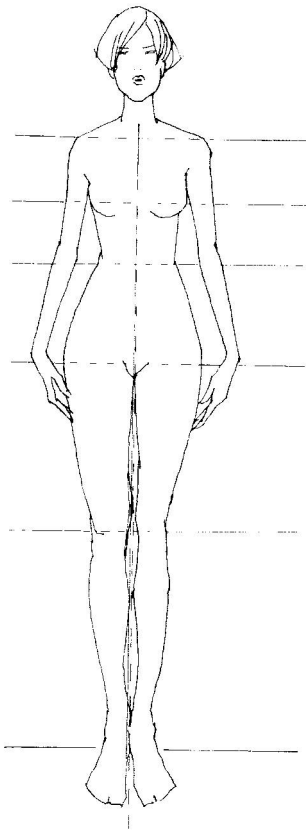

图 2：直立状态

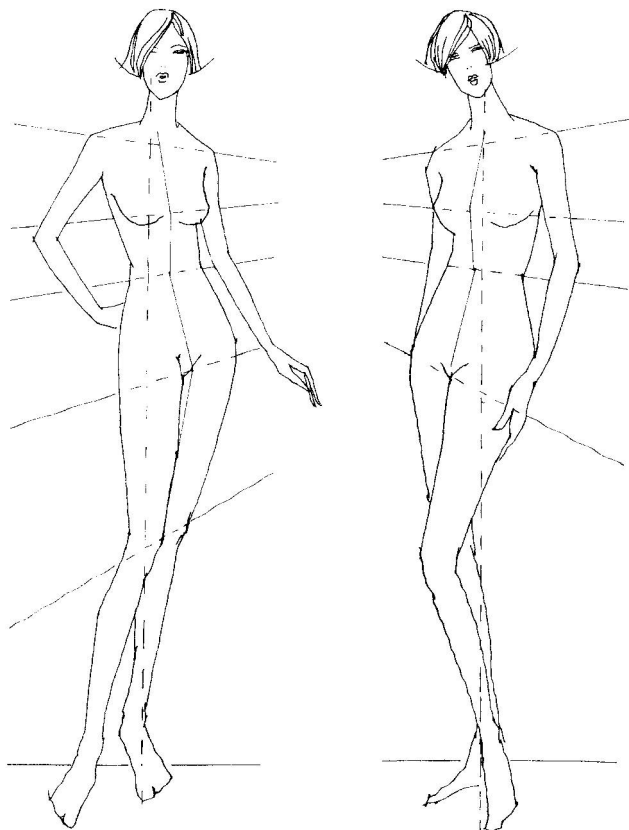

图 3：人体动态

2. 头、手、足的表现

时装设计效果图里人物的头、手、足的表现，可采用写实描绘或用省略、夸张、或用影绘、装饰画等形式，这要根据表现风格而定。如果是实用性的生活服、礼服类的服装，可采用相应的写实表现方法；如果是艺术性时装或民族类服装可用夸张变形或采用装饰绘画的表现方法。总之，在表现设计效果图里，应视不同的表现对象和设计风格而定。

头部的表现，可分为发型、脸型、五官三个部分。头发的发型要与脸部造型协调，同时，发型也要与服装的表现风格一致，不要任何风格的服装所配发型都是一个固定的模式。在五官的表现中，眼和嘴应注重其神韵，用笔可多可少，但要做到恰如其分才好。眼睛是心灵的窗户，嘴也是情感的窗口，眼与嘴的协调配合，才能使脸部表情充分地表现出来。（如图4-A）

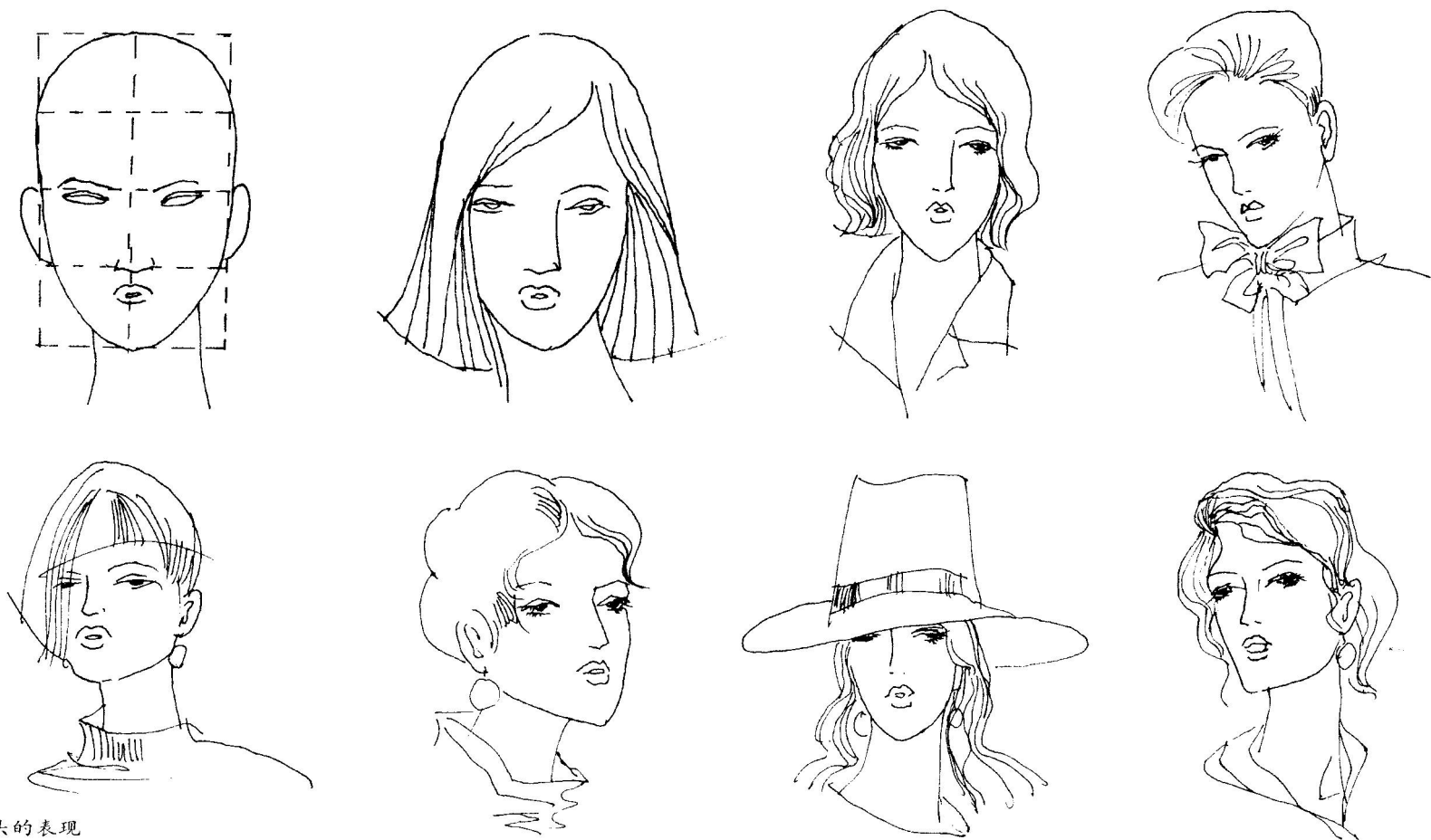

图 4-A：头的表现

手, 是人的第二表征, 它的表现也是视表现的风格而定。同时, 性别不同, 其表现方法也不相同: 女性的手, 其手指部分相应地拉长些, 使其显得纤细修长, 而男性的手则应表现得强悍有力、刚劲坚毅。值得强调的是, 手虽由手腕、掌部、手指三部分组成, 但表情最丰富的是手指的形态。(如图 4-B)

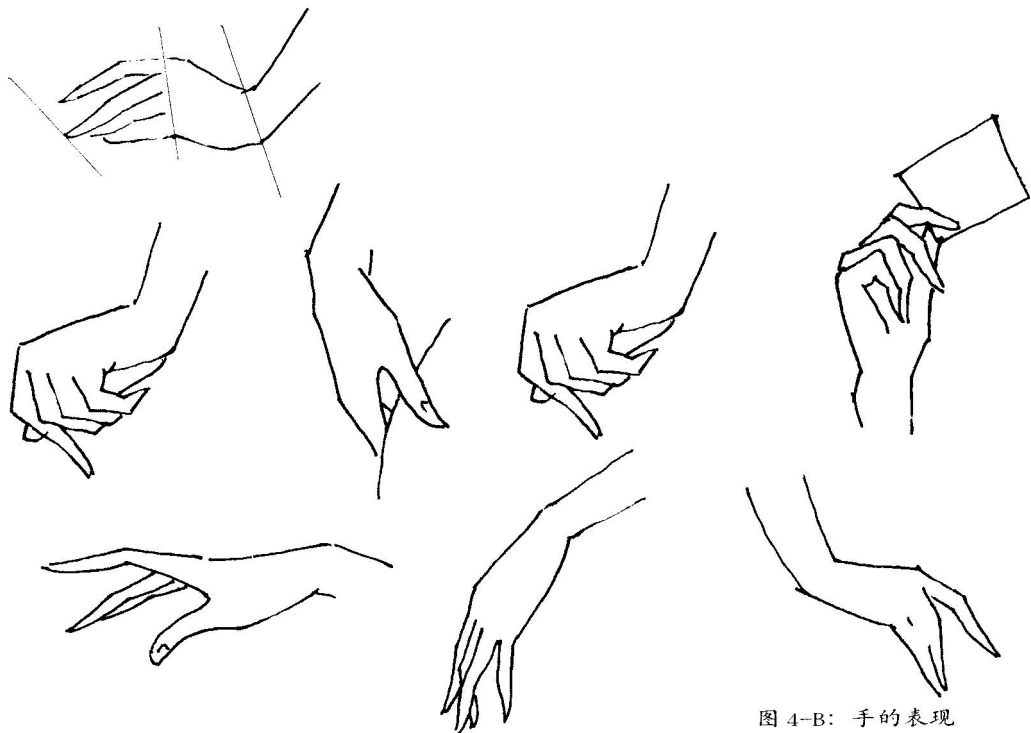

图 4-B: 手的表现

足, 其形状虽被所穿的鞋所掩盖, 但它是人体支撑的受力点, 它的形状、位置直接影响到整体效果, 其长度、宽度要与身体成比例, 在绘画中形成一定的透视关系。同时脚与小腿是个连贯的整体, 在服装设计的表现中应注重并把握好它们之间的关系。(如图 4-C)

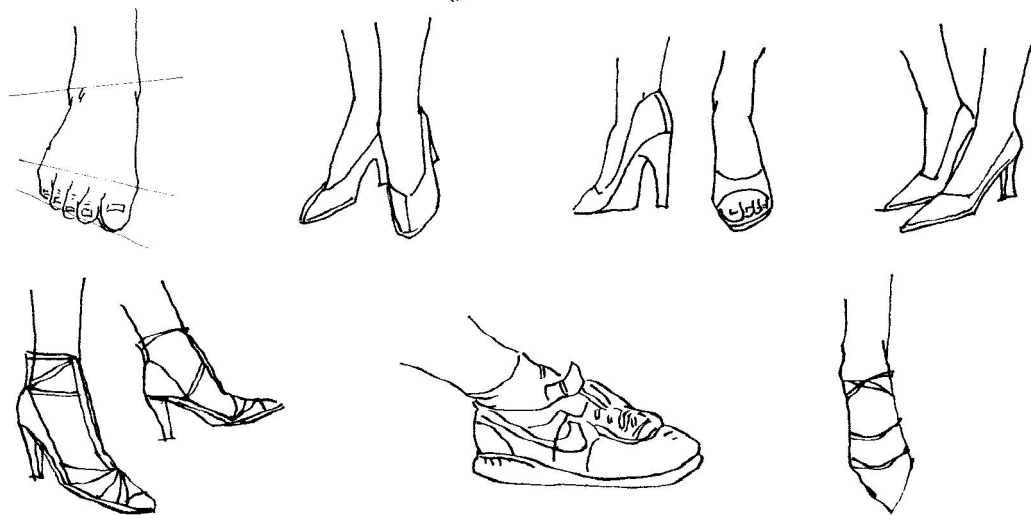

图 4-C: 足的表现

3. 人体着衣的表现

在完成了人体动态、头、手、足的表现方法以后, 即可进行着衣人体的服装效果的设计表现, 服装本身的造型、线条、色彩、材质等, 千变万化, 不同的风格有不同的表现方法, 如: 薄而透明的面料多采用淡彩技法, 色彩饱和度高的多用水粉或色粉技法。衣纹的处理则根据衣料的质地、厚薄不同而采取不同的表现技法。因而, 在进行服装的表现上, 应灵活地运用各方面的知识、了解人物动态及衣纹形成原因的关系, 才能使设计图的表现达到理想的效果。

二、服装构成的造型要素

同其他设计艺术形式一样, 服装的造型也是依据构成艺术中的点、线、面、体的有机组织而构成服装美的形态, 因此, 在服装设计中, 应认真地研究、掌握这些构成要素的特性及其构成规律, 并灵活地加以运用。

1. 服装造型中的点

在服装中的点子图案、装饰纽扣及其他点形的装饰产品均可看作点的概念, 服装中点的元素, 能够起到较大的作用。当一个点单独存在时, 起到集中强调的作用, 当这个点在不同的位置排列或旋转时, 能将人们的注意力转移, 使之产生活泼而又富有内涵的艺术效果。(如图 5)

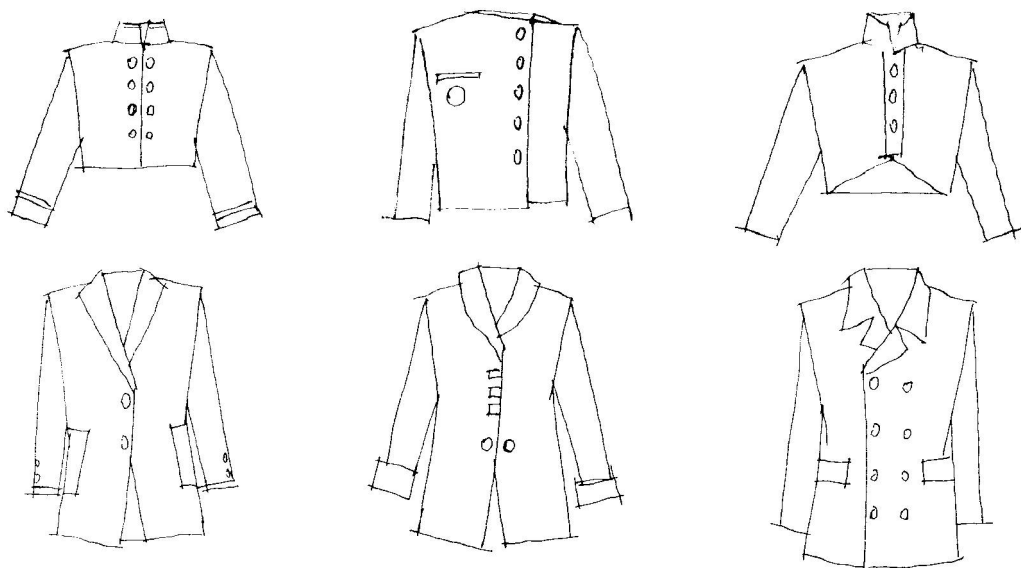

图 5: 点在服装中的运用

2. 服装造型中的线

服装设计中的线条是服装衣片的边界, 是面与面之间的交接, 同时也是服装造型的骨架。在服装中的轮廓线、分割线、装饰线等均可看做线的概念。在构成艺术中, 点的移动轨迹可以成为线, 线在空间里起到分隔和连贯的双重作用。在服装中, 轮廓线是决定服装的视觉形象, 结构线是体现人体与衣的吻合“内功”, 而装饰线是加强造型效果、引诱视线移动的“魔线”, 当这些线形成曲、直、平、垂、斜、折等变化, 又能产生不同的应用效果。因此, 服装设计中, 线条的运用最为广泛, 表现力最为丰富, 已成为服装设计中最活跃的运用元素之一。(如图 6)

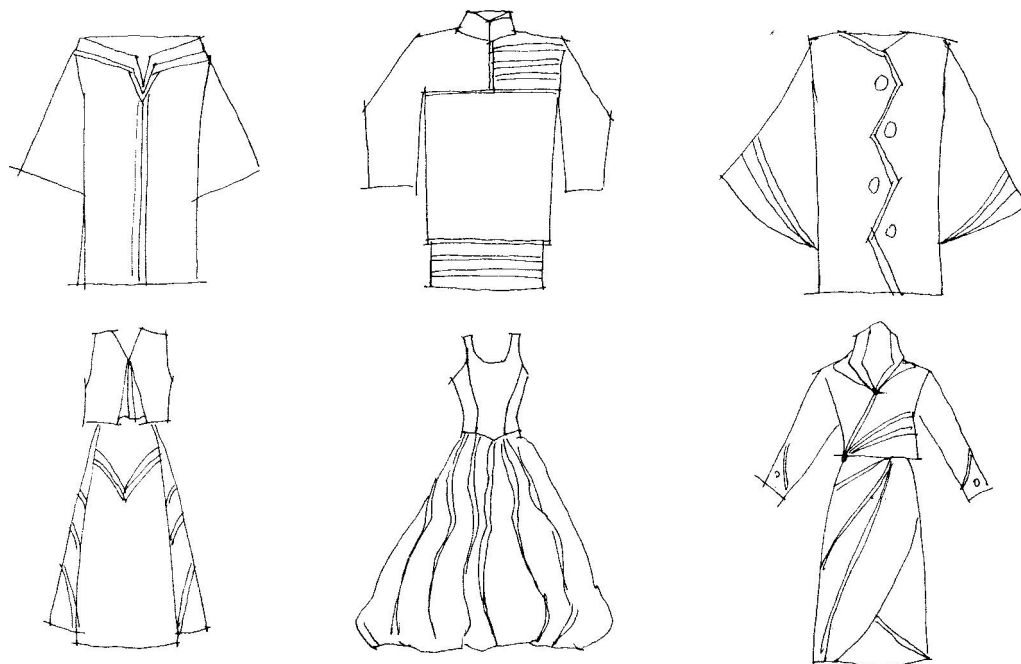

图 6: 线在服装中的运用

3. 服装造型中的面

在服装设计中,通常把衣片作为几何形、自由曲线形、偶然形等形态的面进行组合,这些形态的面需要按一定的比例并有变化地构成了服装的造型。在构成艺术中,线的横向排列或旋转可产生面,在服装设计中线条的有机运用,可演化为面的形成,而面的分布和组织,亦可蕴藏着线的韵律,因此我们应灵活加以运用。如在女装的礼服及部分艺术时装,多采用自由曲线的形为造型面,表现出活泼、奔放而又含蓄的艺术效果;几何形的面则在生活时装中运用较多,如男装的西装、中山装等以及各种职业装,其衣片分割多为几何形态,体现其庄重、平稳、大方之感,而女装的圆角衣领、三角下摆、圆形摆裙等则体现出其柔和、娇娆的美感;偶然形的随意洒脱,在扎染、蜡染艺术时装及民族服装等均具有鲜明的时代感。(如图7)

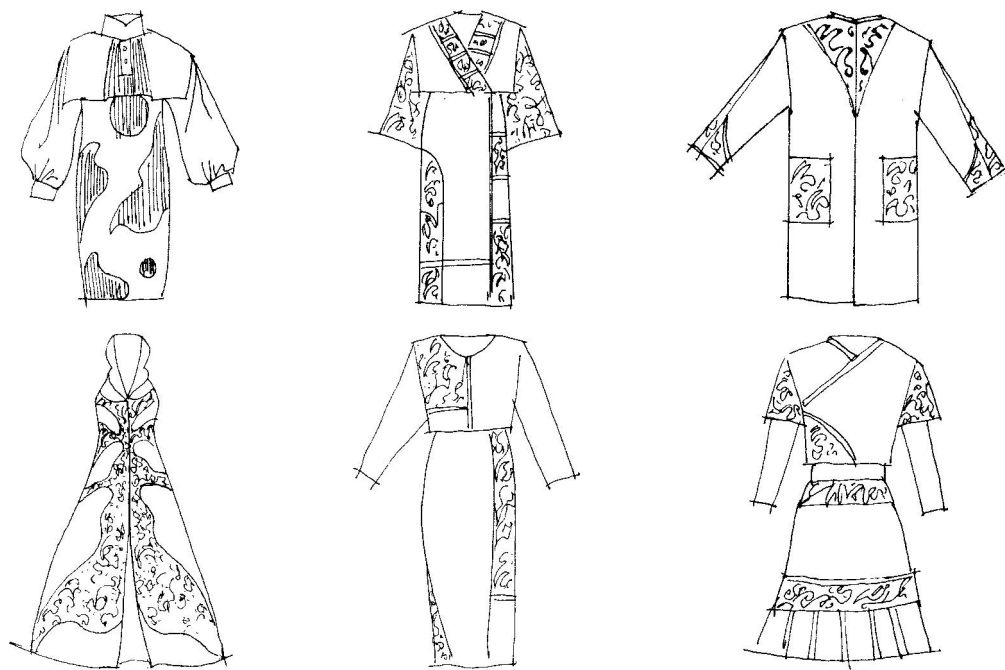

图7: 面在服装中的运用

4. 服装造型中的体

在构成艺术中,面的排列堆积可产生二点五维和三维空间的体,服装中的褶皱、压褶等均可使原来平整的衣片产生立体或半立体的造型效果,衣片间围绕人体连接,亦可产生体积的实体感。(如图8)

在服装设计中,点、线、面、体各要素可单独使用,但大多是综合运用的,由于它们的关系可相互转换而产生的模糊性,进一步加强了服装装饰的艺术效果。如:在服装中,小的图形作为点的概念,而大的点则可形成面的概念,多个小点的排列则成为虚线的概念,线的多重排列又可看做虚面的概念等。因此,服装设计中,必须了解这些设计元素的特点和规律并加以灵活地运用。

图8: 体在服装中的运用

三、服装设计的美学原则

美的形式,是具有一定的规律和原则的,服装设计艺术的构成形式法则,主要体现在服装的款式结构、色彩搭配和合理的材料运用等方面上,要协调好它们的关系,就必须依据一定的美学原则。

1. 比例与分割

比例是艺术形式的重要因素,在服装美学中,比例的关系主要有:黄金比例、渐变比例和无规则比例。在服装设计中比例的关系主要体现在以下几个方面:

①服装造型与人体比例关系。如:上衣、裤、裙与人体的高度或宽度的比例,外衣、短装与身长的比例关系等。(如图9-A)

②服饰配件与人体的比例关系。如:帽子、手套、首饰等的结构形状、大小、长短与人体的高矮、胖瘦等的比例关系。

③服装色彩的配置在面积、数量上的对比与调和的比例关系。如:整体色与局部色或局部与局部色彩之间的位置、排列、组合等方面以及服装色与服饰配件色彩之间的比例关系等。

同样,分割在服装艺术设计中处于十分重要的地位,有比例就有分割,有了分割就要有比例,这是视觉艺术中的重要原则,服装的分割大体上可归纳为:垂直分割、水平分割、斜线分割、曲线分割和自由分割等几种。不同的分割方法,可产生不同的艺术效果,但,无论如何进行分割都要服从整体的需要。

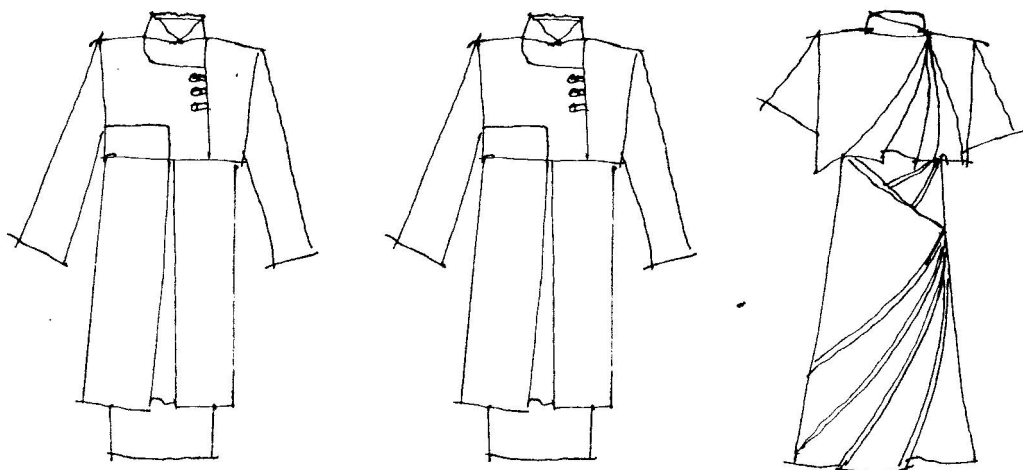

图9-A: 比例与分割

2. 对称与均衡

对称的形式可分为左右对称、部分对称和旋转对称,这些对称在左右对称的人体结构上均可达到协调和变化。均衡形式则是通过刻意采取的在不对称中寻找达到平衡的既有变化又可达成视觉稳定的艺术效果。(如图9-B)

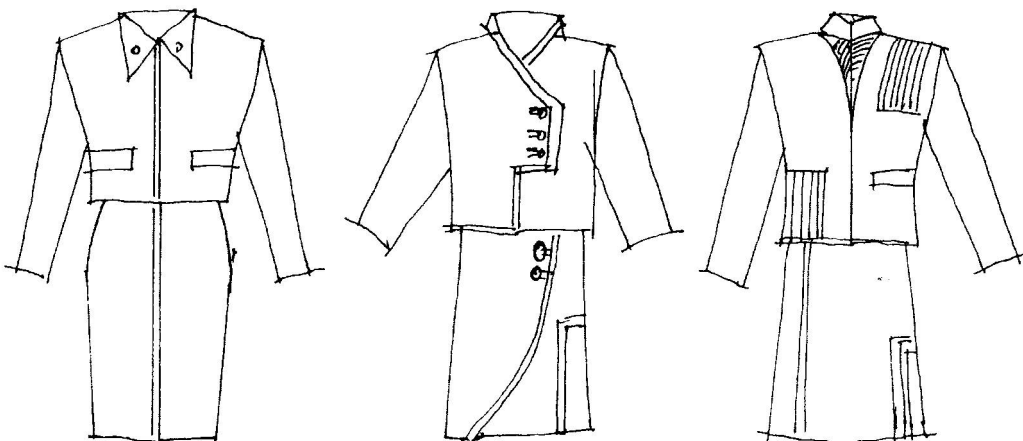

图9-B: 对称与均衡

3. 节奏与韵律

任何艺术形态均有节奏的存在, 同样, 有了节奏亦可产生韵律感, 可是, 美的节奏与韵律需要人为地设定。在服装设计艺术中, 我们可依据重复、渐变、集聚、发射等手法来处理各种服装的构成元素, 力求表现出具有律动感和富有变化的艺术效果。(如图 9-C)

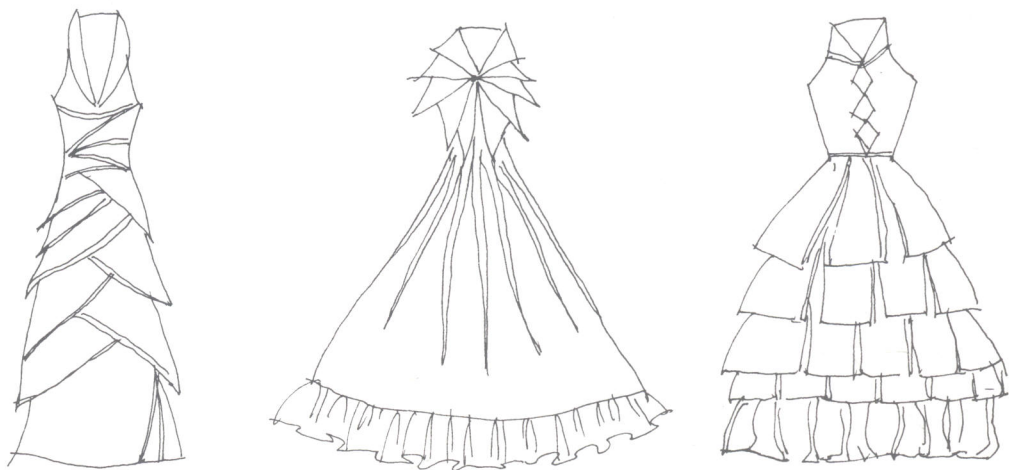

图 9-C: 节奏与韵律

4. 对比与统一

对比, 可以使原来平静、呆板的形式变为活跃的形式。服装设计中的对比运用, 可将各构成元素以大小、曲直、方圆、长短、明暗等形式表现, 并加强形象和色彩的艺术魅力。但对比要恰到好处, 过分的对比, 会使作品过于生硬, 因而在进行对比运用的同时, 应服从于统一风格, 以此达到服装的协调美。(如图 9-D)

图 9-D: 对比与统一

5. 强调和集中

服装设计中, 强调能够突出重点, 集中人们对之最感兴趣、最引人注目的焦点, 使作品具有中心内容和重点。其形式通常是强调领、肩、胸、腰等部位并加以装饰美化。其强调手法通常采用风格强调、功能强调、人体补正强调等, 使服装作品趋于完美化。(如图 9-E)

图 9-E: 强调和集中

6. 夸张与错视

夸张是艺术创作的主要手法, 在服装设计中, 合理的夸张, 能够使人们意识里理想的服饰效果更到位、更具艺术感染力。通常在设计创作中运用错视作用, 使简单的构成元素产生丰富的层次感。

四、服装设计习作的绘画表现

服装习作的绘画表现, 可采用单一的表现技法, 也可采用多种的综合技法, 以达到完美的表现效果, 尽管表现方法多种多样, 但必须注重人体比例及其动态美, 协调衣服与人体的关系及其色彩搭配, 使服装绘画体现其独特的艺术效果。

1. 服装绘画的表现步骤

①确定人体中心线及人体的基本形态。(如图 10 步骤 1)

②完善人体造型的基本形态。(如图 10 步骤 2)

③确定人体上的服装款式。(如图 10 步骤 3)

④着第一遍色时, 首先要确定衣服的色调, 人物肤色及头发的基本色调, 注意把握好受光和背光的关系。(如图 10 步骤 4)

⑤加强暗部, 使衣服、人物各部均产生立体效果。(如图 10 步骤 5、6)

⑥细致刻画主要部分, 加强主要部分的质感表现, 调整局部与整体的关系, 直至完成。(如图 10 步骤 7)

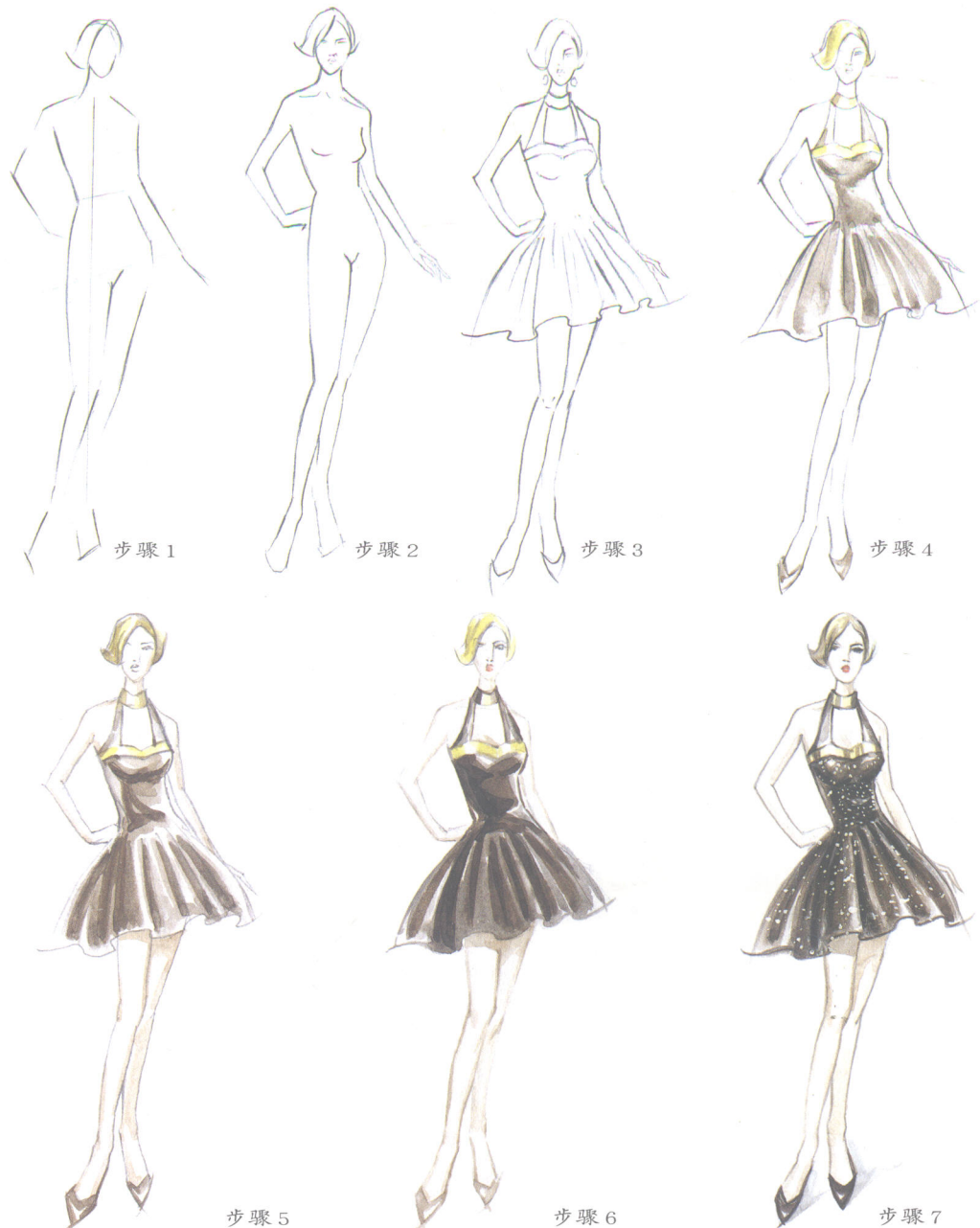

图 10: 服装绘画的表现步骤

2. 服装设计习作图的主要表现技法

服装表现图的表现技法多种多样,但常用的且材料经济、较易掌握的有如下几种:

①钢笔淡彩:其方法是先用钢笔勾勒完成轮廓及内部结构线,然后用水彩淡彩法着色,着色时应注意留出受光部分的空白,使画面产生虚实变化的艺术效果。(如图11-A)

②水粉:其方法主要是以水粉颜料的特性,使画面效果的色调饱和,层次丰富,可干、可湿地运用,可豪放挥笔,也可细微刻画,可平涂装饰,也可立体写实表现,是服装绘画运用得较多的技法之一。(如图11-B)

③彩色铅笔:在完成的铅笔稿图上,用彩色铅笔在需着色的部分利用铅笔的特点进行排线、侧涂、勾线等,完成铅笔色彩的着色效果。(如图11-C)

④综合技法运用:综合,是在一张服装表现图里用几种技法同时表现,可彩色铅笔加水彩,亦可水粉加水彩,或用水粉表现一部分,水彩表现另一部分。总之,在综合运用时,注意充分利用各种技法的特性,也要注意整体协调的关系。(如图11-D)

除上述几种常用的技法外,还有水彩笔、麦克笔、油画棒、色彩彩笔以及喷绘、剪贴等技法。但有些材料不易买到,且价格较贵,如麦克笔,属国外进口材料,有水性和油性两种类型,色泽艳丽稳定,可粗可细,是使用方便、能快速表现的绘画工具。(如图11-E)

图 11-A: 钢笔淡彩技法

图 11-B: 水粉技法

图 11-C: 彩色铅笔技法

图 11-D: 综合技法

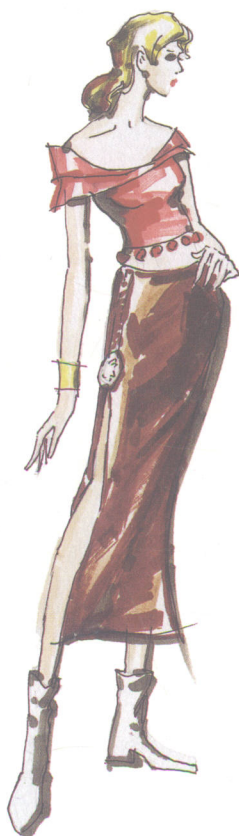

图 11-E: 麦克笔技法

图 11-F: 背影衬托画法

3. 服装表现图的色调处理

任何美的色彩视觉形式都离不开色调,确定色调要依据服装的着装环境,或设计师所要表现的主题思想及其设计所需的色调氛围所定。服装设计习作训练时应注意冷暖色调、高纯度色调和灰色调的转换应用,掌握色彩的特性及其规律,才能在设计表现中得到满意的绘画效果。(如图12)

服装设计习作,是设计师运用服装元素及设计原则进行创作的尝试,也可作为一门独立的艺术表现形式,是运用艺术手段美化现实生活的实践过程。一方面,它是艺术作品,它的表现形式及内容已高度地浓缩了纯绘画艺术的精华,从这个意义上说,它与服装成衣的艺术观赏性是一致的,它的艺术风格,会受到不同时期人们的审美局限,从而产生不同的习作风格,它对服装的流行与发展有着较大的影响;另一方面,它又是设计工艺的工程图样,它能够集中地将设计师的设计意图直观地传达给人们,因而,它又具有较强的工艺性。

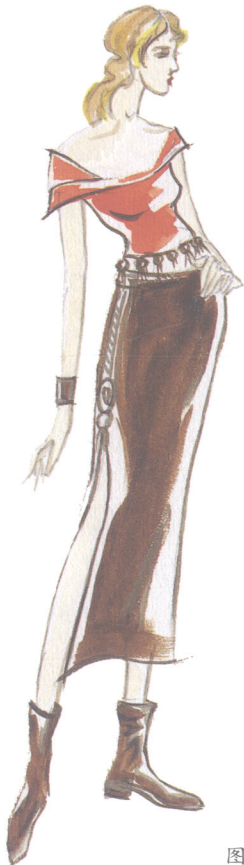

图 12-A: 暖色调

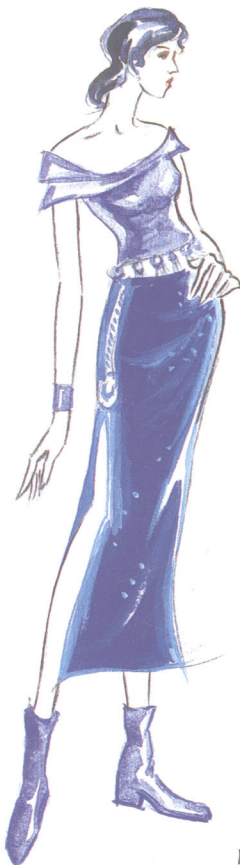

图 12-B: 冷色调

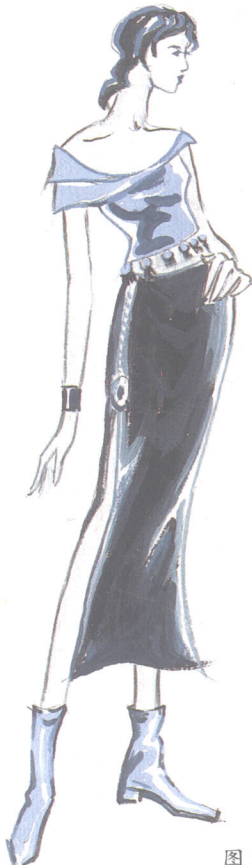

图 12-C: 灰色调

1.

[作者：林燕宁 广西艺术学院]

[绘图工具：铅笔、水彩]

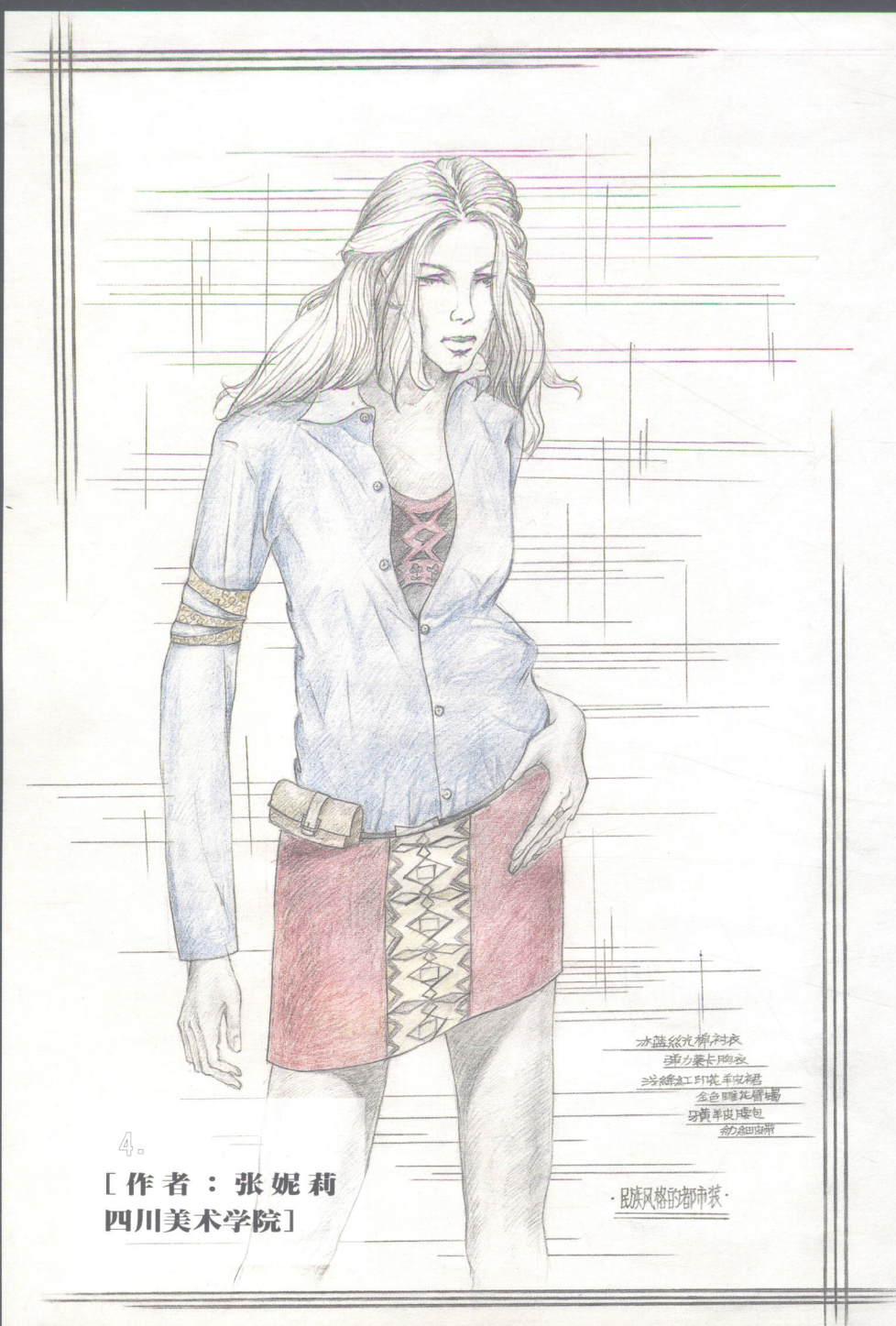
该习作运用了写实表现手法，为突出主体，采用了半身构图，画面层次分明、协调统一，人物造型简洁、准确，具有较强的形式美感。

2.
[作者：党洁 广西艺术学院]

3.
[作者：杨广杰 北京服装学院]

4.
[作者：张妮莉 四川美术学院]

冰蓝丝光棉衬衣
弹力莱卡腰衣
高领工印花牛仔裙
金色暗花臂带
马黄羊皮腰包
金细线

·民族风格的都市装·

5.
[作者：林燕宁 广西艺术学院]

the history of European industry and in its world success. A versatile plastic material like polypropylene, precise antitumoral drugs, new penicillins and innovative food stuff are the result of researches developed by Montedison Group's companies. With sales for US\$ 16 bn and an operating profit of US\$ 1.3 bn in 1992.

**MONTEDISON GROUP'S PRESENCE
IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

neering (Technimont). It has 30,000 employees, over 200 plants and 30 research centres in 30 countries. Montedison is the second private industrial group in Italy and one of the most widespread abroad. Two-thirds of its sales are generated outside Italy, in other European countries, North America and the Far East.

6.
[作者：邓晓珍
北京服装学院]

7.
[作者：侯丽宏
北京服装学院]

8. [作者：王羿 北京服装学院]

9.
[作者：王羿 北
京服装学院]

10.

[作者：雷莉 北京服装学院]

11.

[作者：王羿 北京服装学院]

这幅表现图以头发丰富的结构层次衬托服装的轻盈洒脱。衣服上的镂空图案运用计算机图片处理方法，使之具有素雅、高贵的艺术特色。不足之处：胸部的镂空图案没有依据人体的起伏结构进行处理，图形处理略显平板、简单。

12.

[作者：王羿 北京服装学院]

13.

[作者：王羿 北京服装学院]

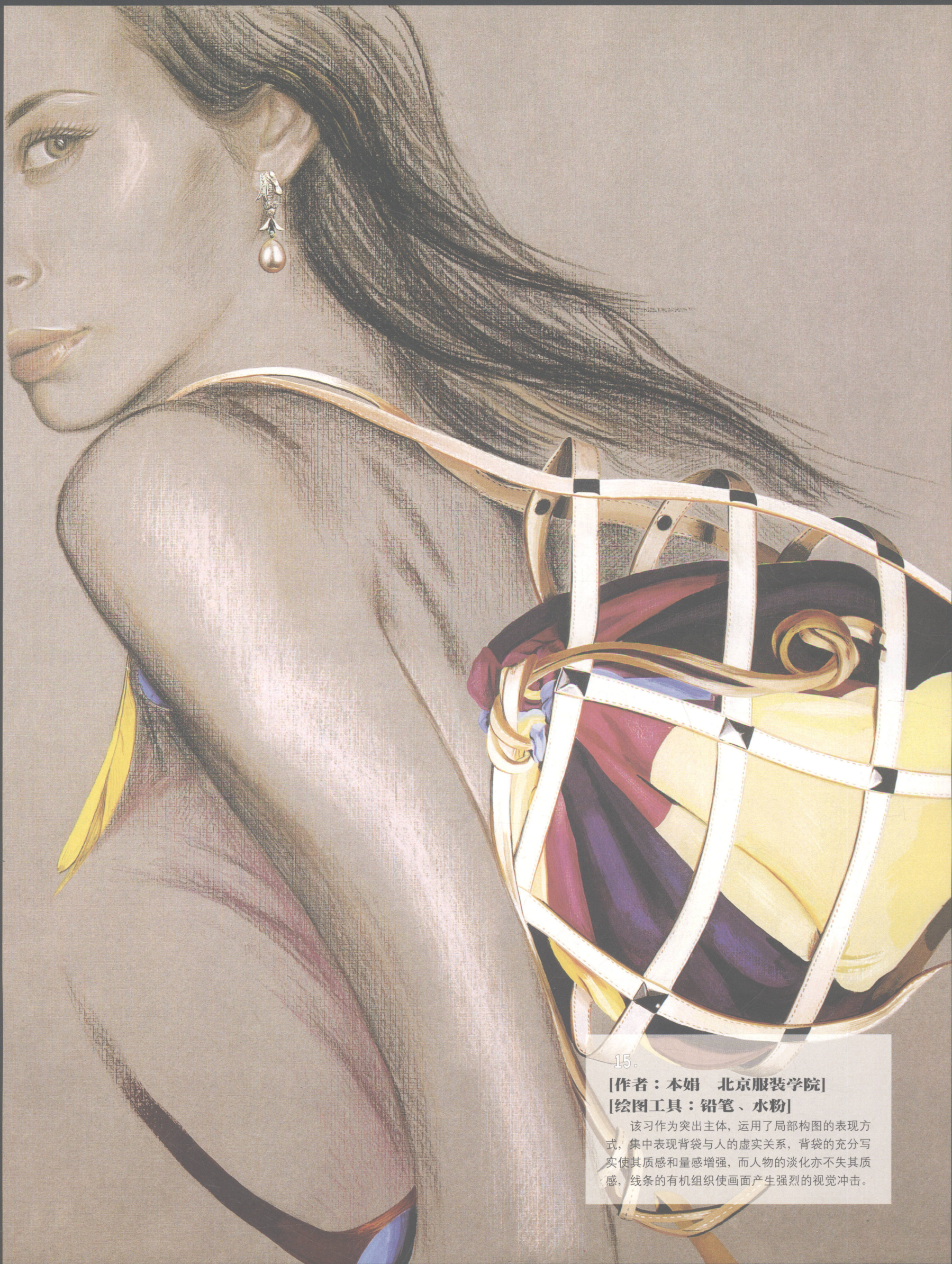

14.

[作者：林燕宁 广西艺术学院]

[绘图工具：色粉笔]

这是一幅典型的线面结合的时装设计写实性习作，用笔简练概括，准确而到位，人物动态优美，衣纹褶皱自然，装饰恰当，整体协调。

15.

[作者：本娟 北京服装学院]

[绘图工具：铅笔、水粉]

该习作为突出主体，运用了局部构图的表现方式，集中表现背袋与人的虚实关系，背袋的充分写实使其质感和量感增强，而人物的淡化亦不失其质感，线条的有机组织使画面产生强烈的视觉冲击。

16.

[作者：党洁 广西艺术学院]

[绘图工具：水彩]

该习作主要运用水彩的渲染衬托主体的方法来表现，摆脱以往用线勾描的方法，做到以线带面、虚实交替，使体积感自然体现，利用背景渲染衬托出浅色调服装的高贵和典雅。