

锁定美院

DUOYANGHUATONGBUXUNLIAN

多样化同步训练

任夷 著

SUODINGMEIYUAN

服装设计

出版社

应福建美术出版社之托,为参加高考的学生们编一本关于报考服装设计专业考前准备工作的基本要求及有关服装设计绘画表达基本知识的小册子,纳入《锁定美院》丛书的出版计划。推脱不过,只得勉为其难。

本人自1987年起任教于广州美术学院服装设计系,主要任教课程有:服装设计绘画表现、中国古代服饰史、中国少数民族服饰、时装专题设计等。关于服装要说的话是很多的,为适合这本书的主题,本书内容拟分考前的基本要求;服装设计绘画表现;服装画欣赏等几个部分。希望这本书对考生们实现自己的理想有所裨益。

考前基本要求

KAO QIAN JI BEN YAO QIU

作为服装设计专业的考生,一般应具备以下基础知识:关于设计的常识、关于服装设计的专业基础知识、造型基础知识与技能以及良好的审美素质。

通常,所谓设计指的是把一种计划、规划、设想、问题的解决方法等,通过一定的方式或手段传达出来的活动过程。它的核心内容包括三个方面:计划、构思的形成;运用一定的手段和方式传达计划、构思;计划通过传达之后的具体应用与实施。

就服装的设计而言,常常被划分为造型设计、结构设计和工艺设计三个阶段。服装造型设计的目的在于将服装设计意念中构思的服装定型化;结构设计是以服装的造型设计为基础,进行服装结构解析与构造的平面组织;而服装工艺设计则是确定实现造型设计和结构设计的具体加工、制做方案。常规的高考中的专业设计主要是服装造型设计,款式、结构设计为辅,一般不涉及工艺制做。

在今天面临新的教育体制改革、提倡素质教育的前提下,服装设计专业考试的内容和范围除常规就专业考专业外,亦有可能就设计学科的共同基础来测试考生的专业素质。因而,从广义的设计着手的应试准备,可能比狭义的服装专业应考准备来得更有适应性。

对试卷的评分标准,主要是着重于考生能否用适当的专业语言来表达其考题要求,着重于考生各方面的基本知识掌握的程度以及考生在试卷中所表现出来的艺术素质和设计潜质。

考试本身是一种竞争,而竞争的前提条件,在于长期的素质积累,严格的基本功训练和良好的应考心理。考试的前期准备工作应力求全面而充分,从基础抓起,从难从严开始准备,切不可抱侥幸心理,也没有必要去试探考什么题目,关键在于做好充分准备。

在临考前,可以按照考试所限定的时间进行模拟考试训练,以便能够正确把握时间。或参加升大班的培训,亲耳聆听老师的指导,加上同学之间的影响,可以起到少走弯路,正确估价自己的作用。考场上的沉着、冷静,是考生成功必不可少的因素。多年的教学、招生工作,让我看到:一些考生由于良好的心理素质,考试成绩往往高于平时成绩。而心理素质较差的考生由于考场的紧张、怯场,考试成绩往往不如平时成绩。所以,除了充分作好考前的专业考试准备外,还必须减轻来自各方面的思想负担,心理负担,扫清一切障碍,避免不利因素的出现。

考生应脚踏实地,不应好高骛远,要根据自身所具备的条件来选择相适应的院校,科学、合理地选择,就可以最大限度的发挥自身的优势,命中率就会很高。

12/25/91

近年部分艺术院校 设计专业试题要求及有关院校名录

时尚

中央工艺美术学院

中央工艺美术学院招生办公室

电话:65024405

中央工艺美术学院 1997 年本科招生专业试题

服装艺术设计试题

科目:设计基础

内容:设计春秋季节(40 岁左右)子(10 岁左右)郊游服装各一套。

时间:3 小时

要求:1. 画出服装设计效果图(表现方法不限):(80 分)

2. 画出衣服后背款式图:(10 分)

3. 写出简短的设计说明。(10 分)

中央工艺美术学院

中央工艺美术学院招生办公室

电话:65024405

中央工艺美术学院 1996 年本、专科招生考试试题

服装艺术设计

时间:三小时 题目:女青年夏季便装设计

内容:1. 先画出三种设计文字(小草图)

2. 选择其中一种方案画出彩色设计效果图。

3. 画出这套服装的正面和背面的服装款式图。

4. 写出设计说明:

要求:设计方案、设计效果图、服装款式图及设计说明均在试卷正面完成,合理安排构图。

评分标准:1. 设计方案 20 分

2. 设计效果图 60 分(其中:人物造型 20 分;款式结构 20 分;色彩配置 20 分)

广州美术学院

本院地址:广州市海珠区昌岗东路 257 号

邮政编码:510261

招生办电话:020-84429740

图文传真:020-84253817

广州美术学院招生办

服装设计

1995 年:以所给花卉资料为主花,边饰纹样自定,为一套民族时装上衣的前襟、背后及两肩处设计一个带边饰纹样的图形(纹样外直径 22cm,中心圆直径 8cm,边饰纹宽 2cm)。1996 年:设计符合下述各项条件的套装一款(用色彩表现)

1. 小芳刚从大学毕业应聘于一家大公司文职工作,她是个活泼运动型人物。

2. 小敏应聘在一家运动商店专营公司做管理工作,公司规定要穿着与公司产品形象相适应的服装。

1998 年:六一儿童将至,请为一对年轻的母女(女孩 4-5 岁)设计一系列郊游的服装,草稿不少于二个系列,每系列一大、一小二款,选出一系列画出效果图,背面结构图面料使用说明)

湖北美术学院

湖北美术学院通讯处:湖北省武汉市武昌华中村 70 号湖北美术学院

邮编:430060

湖北美术学院 1997 年专业试题

服装艺术设计专业试题

一、设计试题:套装 2 套(可同款两色,男女不限)

设计试题:《迎香港回归》电视晚会上甲乙二队现场观众服装。

画出甲乙二队色彩服装效果图

附背视图平面图及设计主题说明

评分标准:(1)款式明快简洁,主题阐释强烈。35 分

(2)画出甲乙二队色彩服装效果图。35 分

(3)附背视图平面图及设计主题说明。20 分

(4)卷面效果 10 分

二、设计试题:都市女青年春秋套装一款

设计要求:庄重大方,注重实用,整体配套。画出色彩效果图

附背视图平面图结构图。(评分标准同上一题)

鲁迅美术学院

鲁迅美术学院 1997 年各专业考试试题

服装专业设计试题

一、彩色服装效果图

1. 蓝色牛仔

2. 红色背包(款式不限)

3. 白色帽子(款式不限)

4. 白色运动鞋(款式不限)

请你利用以上四件物品为自己搭配设计一套适合东北地区 5 月份季节(星期天郊游)穿用的服装,并画出这套服装的背部设计结构图

三、写出你的搭配设计意图。

限用工具:水彩、水粉、钢笔、铅笔、炭笔、蜡笔、铅笔(彩色水溶铅笔除外。)

天津美术学院

天津美术学院 1997 年各专业试题

服装设计专业考试题目

为“97 香港回归庆祝大会礼仪小姐设计礼服一套

要求:附背视图、设计说明。

注意:不准在卷面上出现设计要求以外的文家、外框、底色。

染织设计专业考试题目

以花卉为素材设计装饰壁挂

要求:尺寸要求:20cmx30cm

色彩要求:不超过六套色

作业要求:画面整洁

南京艺术学院

艺术设计

素描(半身人像写生)、结构素描色彩(静物写

生)、装饰色彩专业设计、图案

学院地址:南京市虎踞北路 15 号

邮政编码:210013

联系电话:025-3312784-6028

中国美术学院

中国美术学院 1997 年本科招生试题

设计专业初试素描试题

时间:3 小时

题目:

装潢专业 石膏像:伏尔泰

环艺专业 石膏像:大卫

服装、工业设计专业 石膏像:荷马

要求:1. 造型准确,重点要素明确,并在表现上有一定的深刻性。

2. 以线条为主,调子为辅具有一定表现力。

3. 构图完整且适宜

4. 表现形式:写实类

5. 8 开图画纸一张,铅笔、炭笔、炭精条均可。

设计专业 色彩试题

时间:4 小时

题目:静物自然色彩关系的默写

(根据试卷提供的静物黑白照片,默写出该组景物在自然光条件下的色彩关系。)

要求:1. 色彩关系(包括空间、色光与投影等关系)准确,色彩响亮,手法写实,造型完整。

2. 4 开卡纸一张,草稿纸为 8 开图画纸二张(供色调练习之用)。

3. 材料和工具允许范围:水粉、水彩。

上海大学美术学院

地点:上海大学美术学院(凯旋路 30 号)

上海理工大学艺术设计学院

校址:上海市军工路 516 号

邮编:200093

招生办公室电话:021-65685040-2551

上海理工大学艺术设计学院供稿

上海戏剧学院

上海戏剧学院招生办公室

招办:62488077 教务处:62483350

中国纺织大学

校址:上海市延安西路 1882 号

邮编:20005

电话:021-62082512 021-62373266

华东师范大学

艺术系地址:上海市中山北路 3663 号华东师大内

邮编:200062 联系电话:62233287

北京服装学院艺术设计专业

北京服装学院招生办公室供稿

北京市朝阳区和平街北口(中日友好医院东侧)

邮政编码:100029 联系电话:010-64288364

南京师范大学美术系

南京师范大学供稿

南京师大美术系电话:025-3729111-3206 3284

浙江丝绸工学院服装分院

地址:杭州市文一路 88 号

邮编:310033

电话:0571-8075814(总机转 5232、5231)

深圳大学艺术设计类专业

联系电话:0755-6536235,6536621

通讯地址:深圳大学招生办公室(办公楼 103 室)

邮政编码:518060

山东艺术学院

山东艺术学院地址:济南市文化东路 91 号

电话:6942357 转 461 邮政编码:250014

首都师范大学

美术专业

地址:北京市西三环北路 105 号

邮编:100037 传真:68415021

吉林艺术学院

艺术设计、绘画

地址:长春市自由大路 11 号

邮编:130021 电话:6432220

TS941.2

64

服装设计绘画表现

FUZHUANGSHEJI DE HUIHUABIAOXIAN

服装设计必须借助适当的视觉媒介,二维度的绘画造型方法自然地成了最省时省力而又便捷的选择。这就是设计师常说的“服装设计效果图”。关于“服装设计效果图”,考生们可以从以下几个方面去学习与把握。

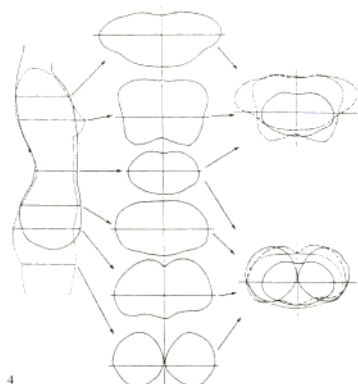
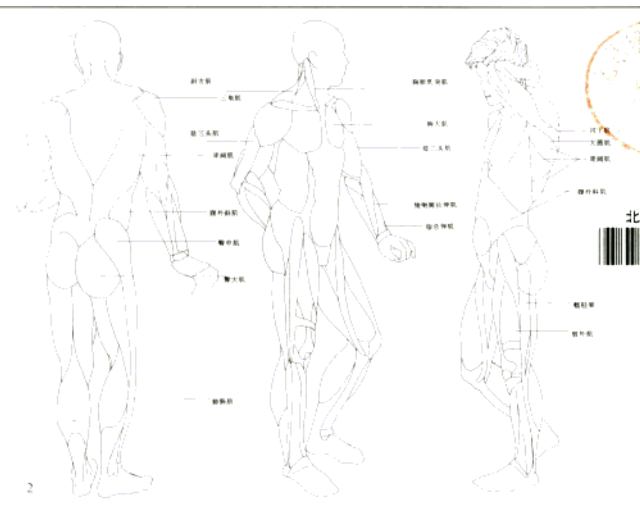
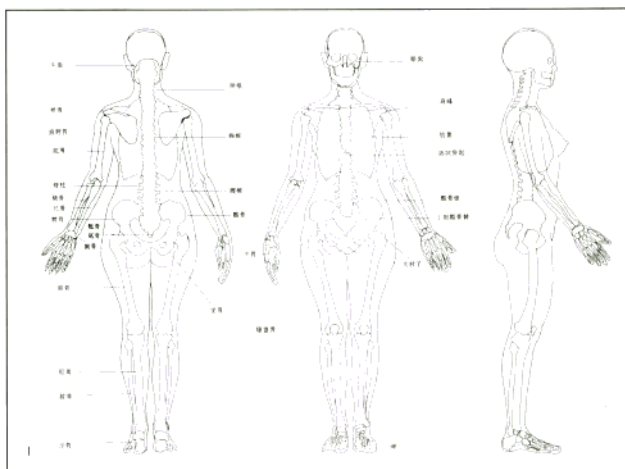
1

以人体结构造型为依据

服装设计是为人的,服装设计效果图的表达,必须以人体结构造型为依据。首先要掌握人体的基本构成、运动规律及运动极限的造型表现。

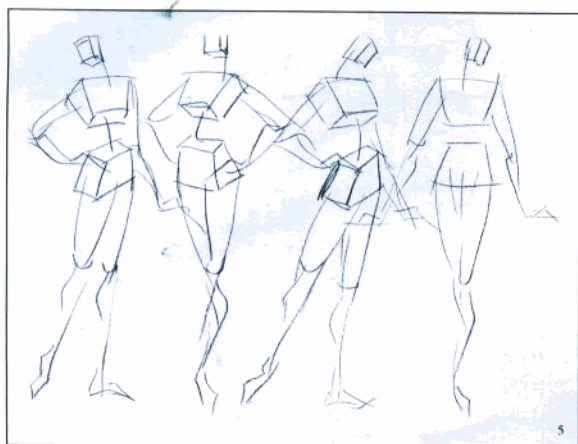
从解剖学的角度看,人体的骨骼结构由二百多块骨头组成,其外附着有六百多条肌肉,在肌肉的外面包裹着一层皮肤(图1.2)人体的造型结构虽然复杂,但服装设计绘画表现所需的人体结构知识既不同于医学的人体解剖,亦不同于一般绘画、雕塑艺术的人体结构知识。服装设计的绘画表达关键在于掌握三个腔体——头腔、胸腔、腹腔腔的基本形态及通过脊柱连接后的组合关系,再加上四肢的基本形态及其运动变化极限(图3)。

其次,要理解人体外形的横切断面形态和纵切断面形态(图4.4-1)。人体外形从前后看,左右呈对称状;从侧面看,腹、背呈完全不对称

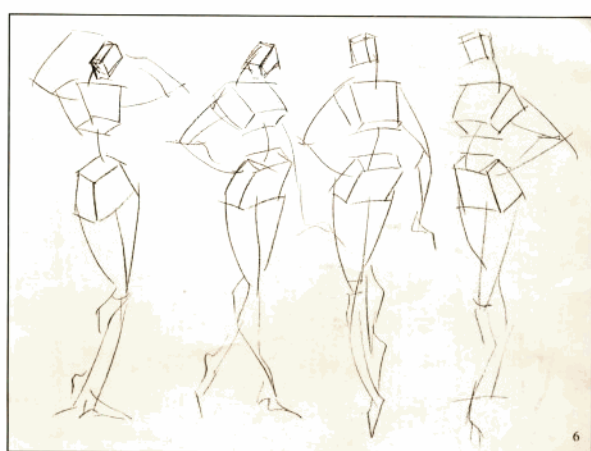

横切断面型与纵切断面型

5

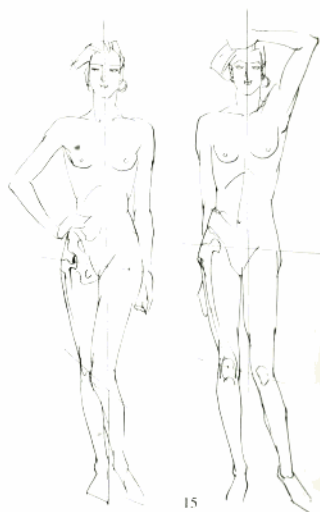
6

形。这在人体工学上称为“纵切断体型”。与此相对应,对直立的人体从头顶向下俯瞰时所得到的体型为“横切断体型”,横切断体型也同样是左右对称,前后不对称。服装造型设计是以人体为依托的,是“人体的包装”,其形态的表达,首先必须适合人体这一特定对象的形态特征,因而对人体的基本形态与构造结构必须了如指掌。在理解人体基本形态的基础上,关键要学会用几何体来概括理解与表达三个腔体在运动中的人体动态变化(图5、6),掌握了这一规律,你就会随心所欲的支配服装绘画表达所需要的人体动态变化。

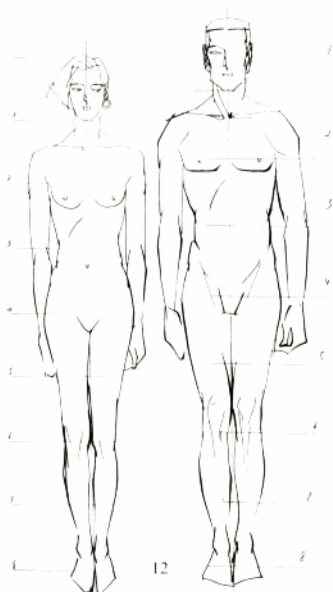
再次,要熟悉因性别、年龄带来的形体差异(图7、8、9、10、11)。体型的差别,男女两性的差异是最明显的。一般而言,女性由于生殖、哺乳功能而形成乳房丰满、突出,臀部宽大且皮下脂肪丰满。据统计,男性肌肉与脂肪之比为70%比30%,而女性脂肪所占的比例则高达43%,因而女性的线条显得圆润、柔美,而男性的线条则显得方直、刚劲。

年龄之于体型差异也是明显的。人在18岁以前为成长期,这个阶段体型变化较大,其主要特点是躯体的增大,头与身体四肢比例的变化。一般而论18岁以后即进入所谓的成年期,人体各部分基本发育完毕,身体基本上定型,除了特殊的发胖或消瘦外,体型变化不大。进入老年期后,人的骨骼和肌肉都会出现不同程度的萎缩,同时也带来体型的变化。

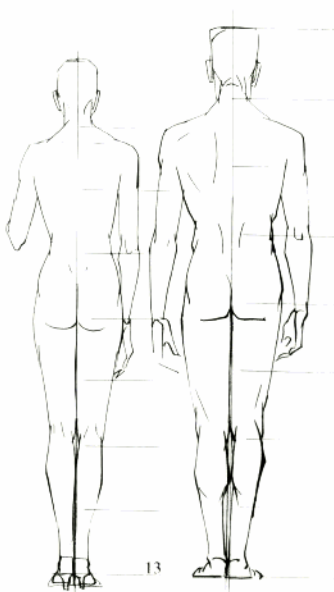
服装设计的绘画表现,在概括的掌握人体三个腔体以及因年龄、性别而产生差异的基本形态后,为了更好地展示服装的设计意图,满足人的视觉需要,往往用夸张人体比例的手法来表达。一般正常人体的比例为7头身(图12-1),在服装绘画里多用8或9头身,但主要是以夸张下身为主(图12、13、14、15)。

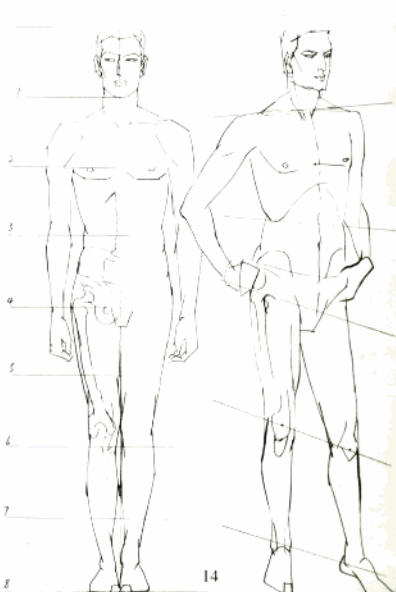
15

12

13

14

作为服装设计效果图的绘画表现,首先必须考虑服装是以人体为依托与支撑这一特点。

服装设计不等于衣物设计。在服装设计的领域里,我们常常把衣物和服装分开来看。衣物有各自的样式,而衣物被人穿着后,就形成了千姿百态的“服装形态”。这一点,我想很多人都有过这样的体会:当你去选购衣服时,在衣架上你觉得很好看(因为你这时看到的是平面的),但当你穿上它时,怎么没了那份美感?关键是服装形态的美是由衣物的样式、着装者的人体形态、着装方式三者所构成,缺一不可。不难看出,服装设计的绘画表现,是以人体为依托,以着装方式为媒介而进行的(图16—22)。

就着装方式而言,由于地区、民族、时代等的不同而不同。佩戴型、系托型、绑裹型、体形型等,无论何种着装方式,就其与人体的依存关系,在设计表达中,都必须注意人体对衣物的承托与支撑。承托是相对重力而言,支撑是相对服装对人体的适应而言。

服装重力承托部位主要是人体的头顶、肩部,围合承托部位主要是头颈围、颈围、胸腋围、髂上围等。人体对服装的支撑主要是头、肩、胸、背、臀等部位。人体对服装的承托与支撑部位是服装造型设计不可忽视的着眼点,亦是服装设计绘画表达的关键。

男女皮下脂肪厚的差别
(粗线部分为男性,细线部分为女性)

7

10

11

16

17

12-1

19

22

21

20

18

以人物着装表现为主,结构图为辅

服装设计效果图的绘画表现,要求设计者不仅具有良好的人物造型能力,更重要的还在于要有能准确地表达出服装与人体关系;款式的结构特征;图案、装饰、色彩的风格;整体的服饰组合设计特点等的能力

和一般的着衣人物绘画相比较,服装效果图人物姿态尽可能全面、整体而又有效地展示服装的形态,因此,动态取正面立姿或1/4侧立姿为主,而着衣人物则不然。着装效果图的表现,或以单款服装出现,或以同款服装的不同角度、不同部位出现,或以服装系列的形式出现,多款同构于一幅,重在整体、系统地展现服装的面貌、特色、意向与风格语言(图23—27)

着装效果图是服装结构设计的主要依据,但为准确地体现款式,把握款式、结构、造型等的设计特征,使服装造型设计不至于因结构与工艺的实施过程而带来偏差,一般在着装效果图之外,还附有款式结构的图示。这也是各院校高考题中常要求做的

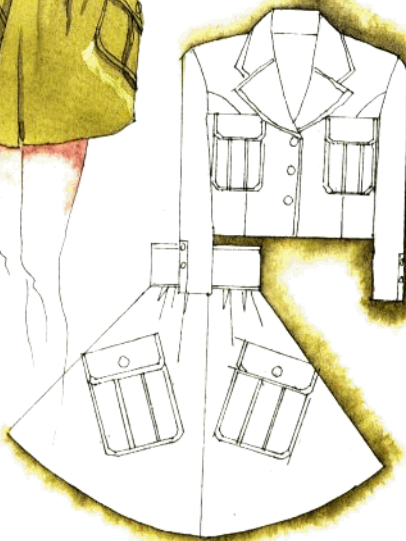
如果说着装效果图尚有艺术性表现的余地,那么,服装款式结构图则带有强烈的工程制图意味

服装款式结构图要求对服装各部分的外部造型、部件之间的连接形式、穿脱方式的结构、各部位的舒适量等作出定性、定型的结构处理表现,即明确表达“省”“褶”“洞”“浪”“分割线”等的结构样式与位置。服装款式结构图甚至还涉及到与服装工艺设计有关的内容,如缝道的处理方法、开口的处理形式、部件间的连接方式、各层材料之间的组合特点等等(图28—30)。当然这是高层次的专业要求

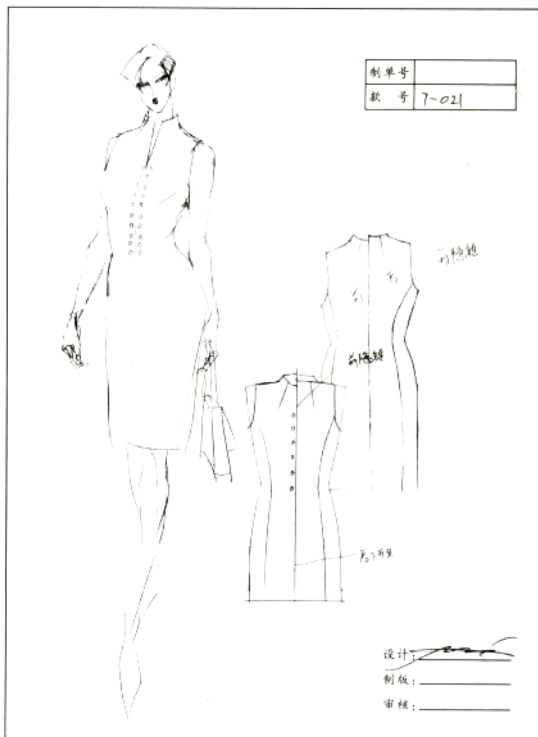
服装设计效果图表达的结构附图,是对服装设计款式作定性、定型的表达,是实现与完善服装造型设计的必需,甚至是考察考生专业知识的关键

25

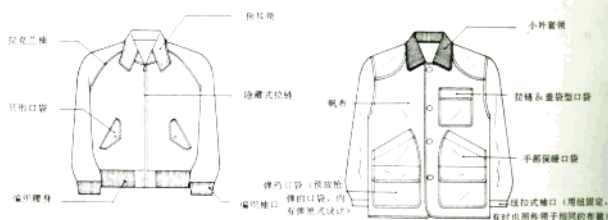
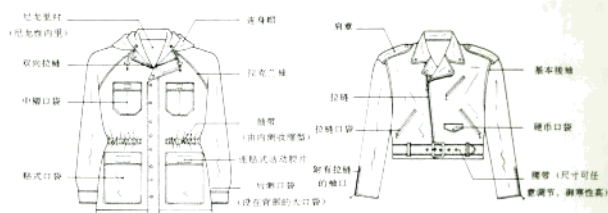
23

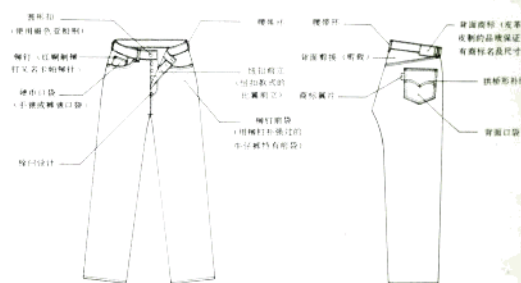
26

24

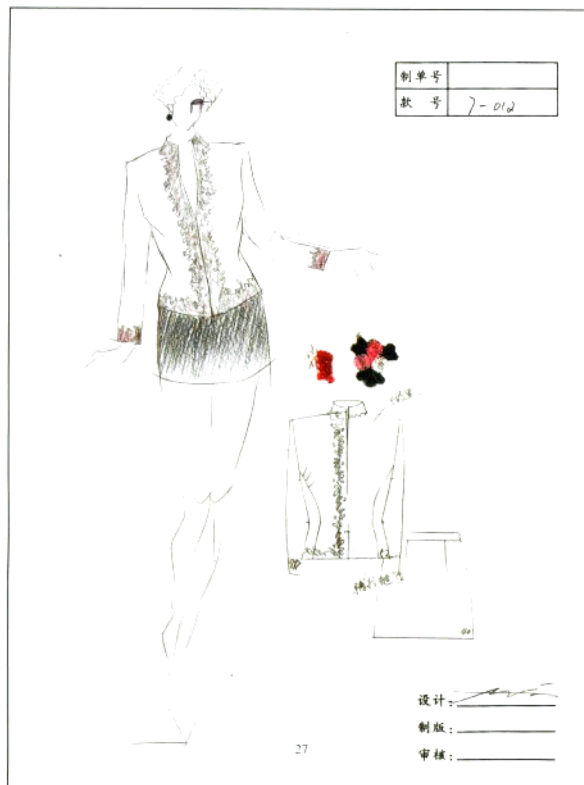
28

29

30

绘画技法是在具有一定的造型能力的基础上,用不同工具和材料追求服装设计风格意境等效果所用的一些方法与技巧。

绘画艺术中的线条在人物及着装表达方面,富有生动鲜明的特色。如西方画家马蒂斯的作品及中国画里的用线是极富感染力的典范,在服装设计的效果图里,线条的运用同纯绘画的表达既有联系又是有区别的,它强调在立足于服装意念表达的基础上的节奏、韵律、形式感、力度等的综合效果。

设计者首先必须具有用线造型的表达能力,通过熟练的运用线的粗、细、刚、柔、疏密等来加强意境的表现,以便准确的传达作者的设计意图(图 31-39)。

要想随心所欲的运用线条来表达设计意图,关键在对人体的理解、对服装形态及种类的认识,以及对形式美原理的掌握。三者相加才有可能把设想中的形象描绘出来(图 40-56)。

在学习过程中:1.要多临摹,多研究著名服装设计师、服装画家的作品,从中体会大师作品成功的因素,可以帮助我们少走弯路。多从时装表演、街头橱窗、时装杂志等里面记录和收集服饰资料,日积月累,持之以恒。2.通过对模特写生,真实感受服装与人体之间的关系,对一些能体现服装美感的常用动态要做反复的写生与默写,达到能自由地勾画为止。3.参照人物着装形态的图片进行练习,充分发挥绘画语言的优势:概括的表达;虚实的处理;形、色的对比;夸张或抽象的运用等等,因为用不同的表现形式有利于设计者表达想要设计的不同韵味(图 57-62)。

34

31

36

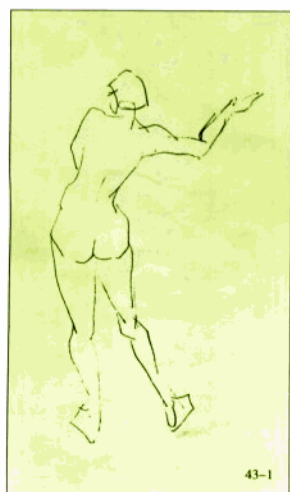
33

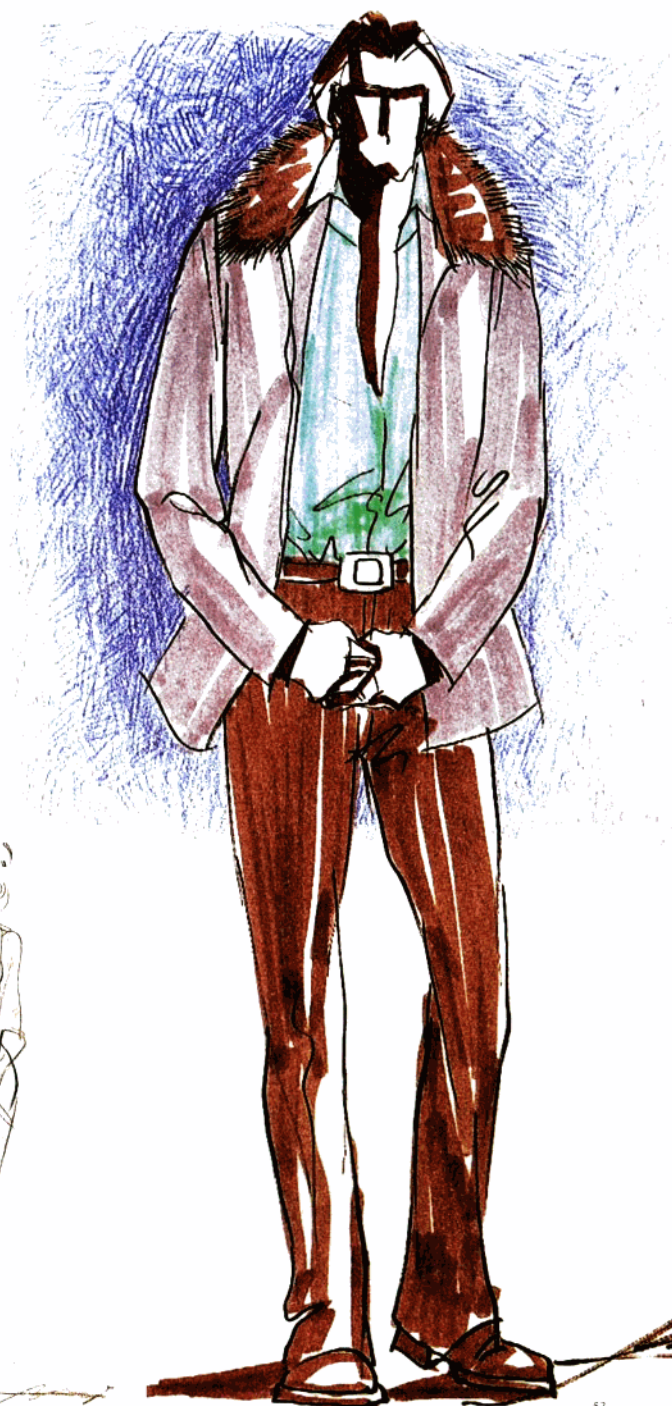

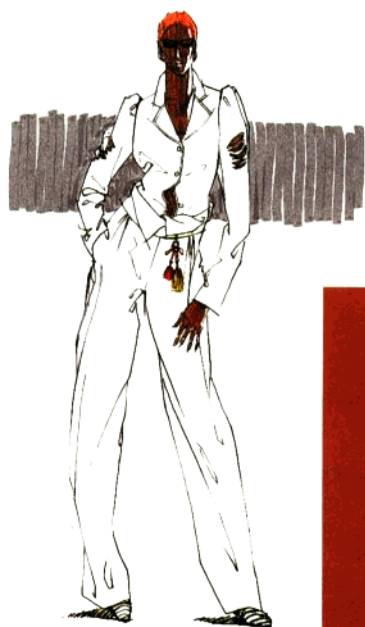
32

35

51

45

60

52

49

55

56

57

54

58

61

62

59

事实上绘画工具和材料的选择,因人而异,各有偏好。分析一下大师们的作品,不难看出选择合适的绘画工具和材料可创作出个性鲜明的作品。你不妨尝试一下各种不同的绘画工具和材料,因为能使用自己认为是得心应手的工具和材料必定是好的开端。

铅笔

铅笔能描绘出轮廓清晰、线条密集、造型准确的服装设计作品,它的主要特点是容易修改,对于速写、起稿,它是最好不过的工具了(图33)。

碳笔

碳笔适用于表达自由自在、力度很强的绘画风格。可创作出生动、且富于表现力的着装人物形态。通过力度的变化和笔尖角度的选择,可产生不同的描绘效果(图47-1)。

彩色蜡笔

彩色蜡笔是用蜡和油脂染料制成的。柔软性好,粉墨感强,适用于较粗糙质地的水彩和素描纸张,可同时与碳笔、水彩等交叉、混合使用,具有意想不到的效果。可创作出意境迷人、色彩丰富、画面视觉效果强烈、质地浓厚的作品。

麦克笔

使用麦克笔的最大特点是方便、快捷。快速上色时各种色彩之间的融合自然,延时上色时色彩覆盖的透明度高(图63—65)。

水粉

水粉颜料的主要特点在于粉质颜色的覆盖力和用水调和的稀释。运用色彩的厚薄、干湿以及笔触的变化等都能加强水粉绘画表现的特色,增强画面的视觉性(封面)。

水彩

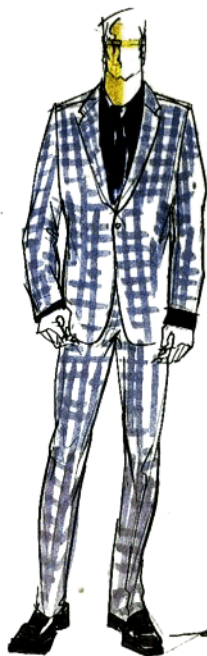
水彩是服装设计效果图绘画表达的常用工具之一。它的特点是透明度强,清晰纯净。以干画法层层加叠可细腻而充分地表现对象,流畅轻快的笔触可增强绘画感。用湿画法,使水色交融,可显露水彩渗化、润合等特征,使画面透明、流畅、晶莹光泽,从而增强画面的韵味(图66—70)。

63

67

65

64

66

68

拼贴

拼贴是用一些特别的材料如:纸、布料、线绳、塑料片、金属片等,处理成你所需要的形态,拼贴在一起,用以形象、生动、有趣地表达出理想的造型,也可抽象的表现出你所需要的意境。利用材料的特点将你的设计半立体化,可使作品的意念更明确(图 71)。

水融性彩色铅笔

水融性彩铅也是一种方便、快捷的工具,它集铅笔、蜡笔、水彩于一身,也是服装效果图表达常用的工具之一(图 72、73、74、75)。

72

71

70

73

69

75